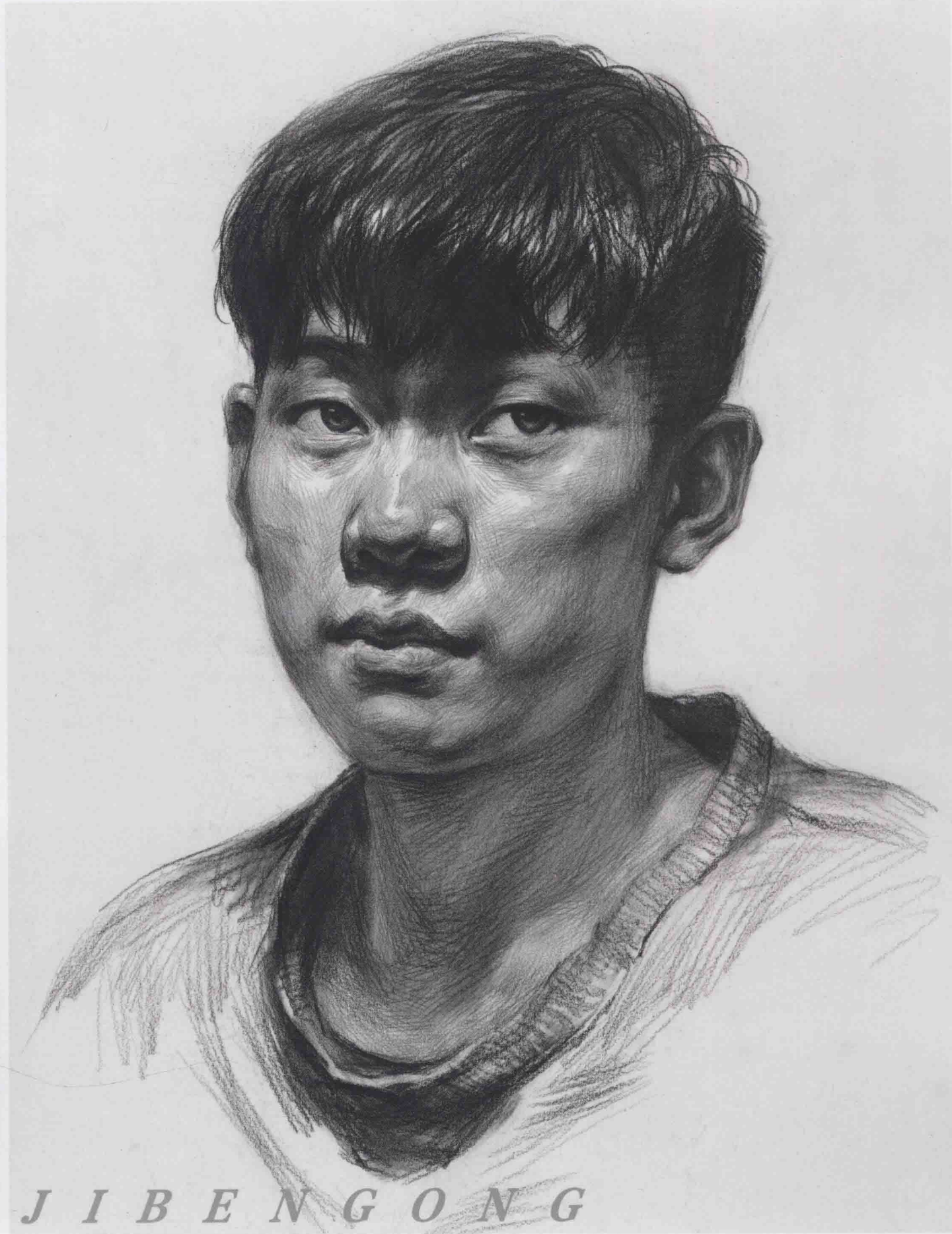
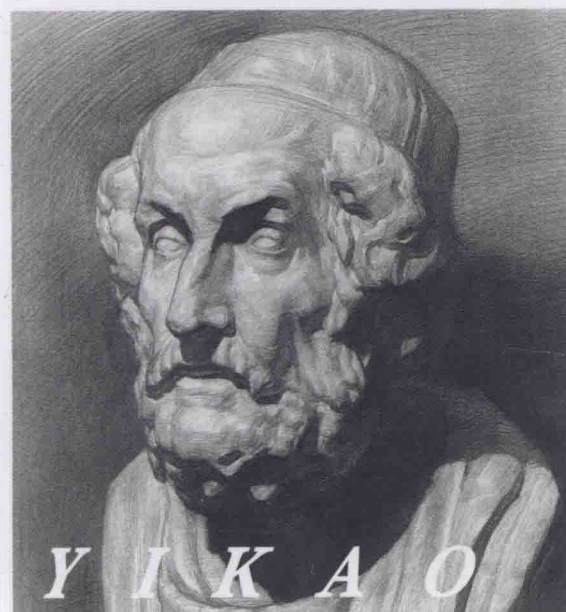
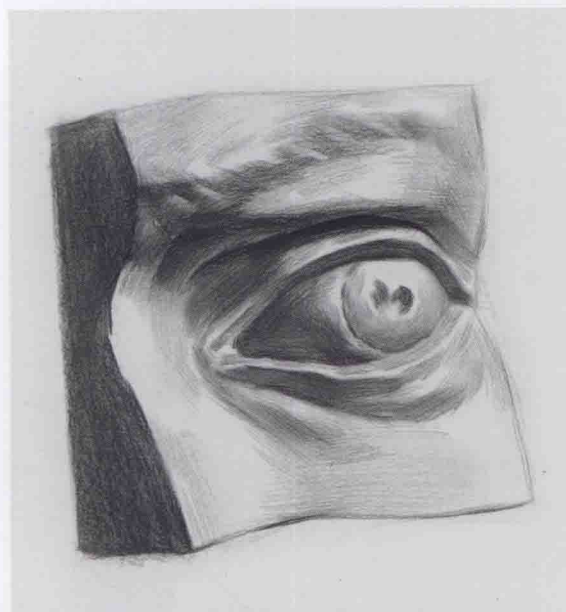
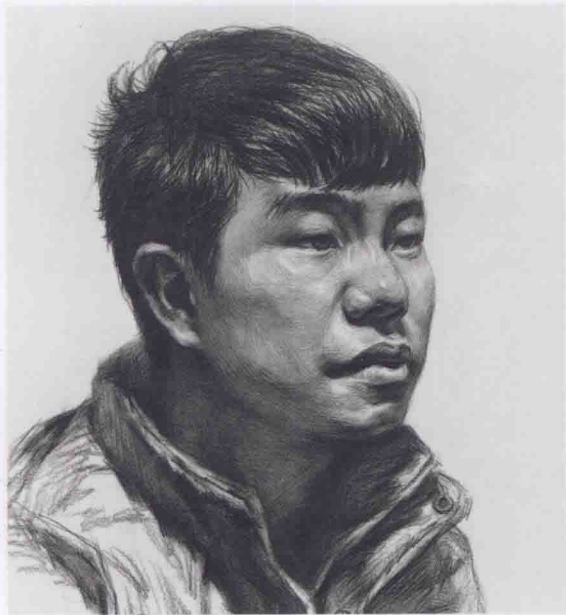

张勇 主编

Y I K A O J I B E N G O N G

艺考基本功

SUMIAO SHIGAOXIANG HE TOUXIANG | 素描石膏像和头像

王晓星 著

中国纺织出版社有限公司 | 国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

Y I K A O J I B E N G O N G

张勇 主编

艺考基本功

SUMIAD SHIGAOXIANG HE TOUXIANG |素描石膏像和头像

王晓星 著

目录

一、头部的基本结构 /03

- (一) 头部骨骼 /03
- (二) 头部肌肉 /03
- (三) 头部比例 /04

二、石膏五官练习 /05

- (一) 眼睛 /05
- (二) 嘴部 /07
- (三) 鼻子 /09
- (四) 耳朵 /11

三、石膏头像练习 /13

- (一) 画石膏头像和真人头像的区别 /13
- (二) 石膏头像结构素描表现步骤 /14
- (三) 石膏头像结构素描作品图例 /16
- (四) 石膏头像明暗素描表现步骤 /20
- (五) 明暗调子分析 /22
- (六) 画面解析 /23
- (七) 石膏头像明暗素描作品图例 /24

四、人物头像局部练习 /32

- (一) 眼睛的表现步骤 /32
- (二) 嘴部的表现步骤 /33
- (三) 鼻子的表现步骤 /34
- (四) 耳朵的表现步骤 /35
- (五) 头发的表现 /36
- (六) 五官综合表现 /37

五、人物头像素描练习 /38

- (一) 人物头像结构素描表现步骤 /38
- (二) 人物结构素描作品图例 /40
- (三) 人物头像明暗素描表现步骤 /46
- (四) 明暗调子分析 /48
- (五) 画面解析 /49
- (六) 人物头像明暗素描作品图例 /50

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

艺考基本功. 素描石膏像和头像 / 张勇主编 ; 王晓星著. -- 北京 : 中国纺织出版社有限公司, 2020.1
ISBN 978-7-5180-6650-6

I. ①艺… II. ①张… ②王… III. ①石膏像—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 197558 号

策划编辑: 余莉花 责任校对: 高 涵
责任设计: 余莉花 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2020年1月第1版第1次印刷
开本: 889 × 1194 1/8 印张: 8
字数: 89千字 定价: 59.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

Y I K A O J I B E N G O N G

张勇 主编

艺考基本功

SUMIAD SHIGAOXIANG HE TOUXIANG | 素描石膏像和头像

王晓星 著

目录

一、头部的基本结构 /03

- (一) 头部骨骼 /03
- (二) 头部肌肉 /03
- (三) 头部比例 /04

二、石膏五官练习 /05

- (一) 眼睛 /05
- (二) 嘴部 /07
- (三) 鼻子 /09
- (四) 耳朵 /11

三、石膏头像练习 /13

- (一) 画石膏头像和真人头像的区别 /13
- (二) 石膏头像结构素描表现步骤 /14
- (三) 石膏头像结构素描作品图例 /16
- (四) 石膏头像明暗素描表现步骤 /20
- (五) 明暗调子分析 /22
- (六) 画面解析 /23
- (七) 石膏头像明暗素描作品图例 /24

四、人物头像局部练习 /32

- (一) 眼睛的表现步骤 /32
- (二) 嘴部的表现步骤 /33
- (三) 鼻子的表现步骤 /34
- (四) 耳朵的表现步骤 /35
- (五) 头发的表现 /36
- (六) 五官综合表现 /37

五、人物头像素描练习 /38

- (一) 人物头像结构素描表现步骤 /38
- (二) 人物结构素描作品图例 /40
- (三) 人物头像明暗素描表现步骤 /46
- (四) 明暗调子分析 /48
- (五) 画面解析 /49
- (六) 人物头像明暗素描作品图例 /50

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

Y I K A O J I B E N G O N G

张勇 主编

艺考基本功

SUMIAD SHIGAOXIANG HE TOUXIANG |素描石膏像和头像

王晓星 著

目录

一、头部的基本结构 /03

- (一) 头部骨骼 /03
- (二) 头部肌肉 /03
- (三) 头部比例 /04

二、石膏五官练习 /05

- (一) 眼睛 /05
- (二) 嘴部 /07
- (三) 鼻子 /09
- (四) 耳朵 /11

三、石膏头像练习 /13

- (一) 画石膏头像和真人头像的区别 /13
- (二) 石膏头像结构素描表现步骤 /14
- (三) 石膏头像结构素描作品图例 /16
- (四) 石膏头像明暗素描表现步骤 /20
- (五) 明暗调子分析 /22
- (六) 画面解析 /23
- (七) 石膏头像明暗素描作品图例 /24

四、人物头像局部练习 /32

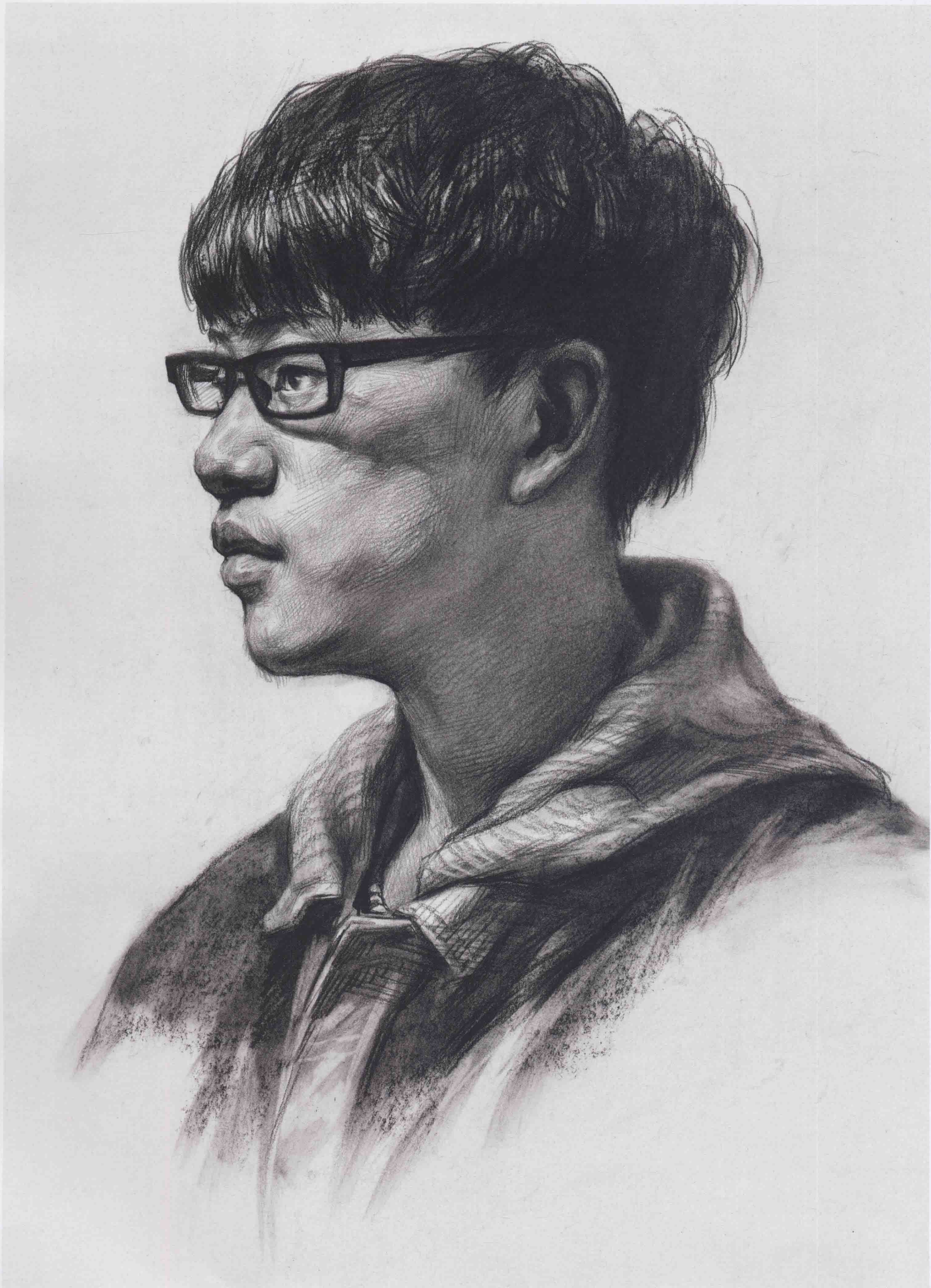
- (一) 眼睛的表现步骤 /32
- (二) 嘴部的表现步骤 /33
- (三) 鼻子的表现步骤 /34
- (四) 耳朵的表现步骤 /35
- (五) 头发的表现 /36
- (六) 五官综合表现 /37

五、人物头像素描练习 /38

- (一) 人物头像结构素描表现步骤 /38
- (二) 人物结构素描作品图例 /40
- (三) 人物头像明暗素描表现步骤 /46
- (四) 明暗调子分析 /48
- (五) 画面解析 /49
- (六) 人物头像明暗素描作品图例 /50

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

一、头部的基本结构

(一) 头部骨骼

人的头部造型是由骨骼和肌肉的形体决定的，头部骨骼分为脑颅骨和面颅骨两大部分。

脑颅骨部分主要有额骨、顶骨、颞骨、枕骨等。这些骨骼所形成的突出点是头部造型的重要依据，决定了头部外形的基本特征。

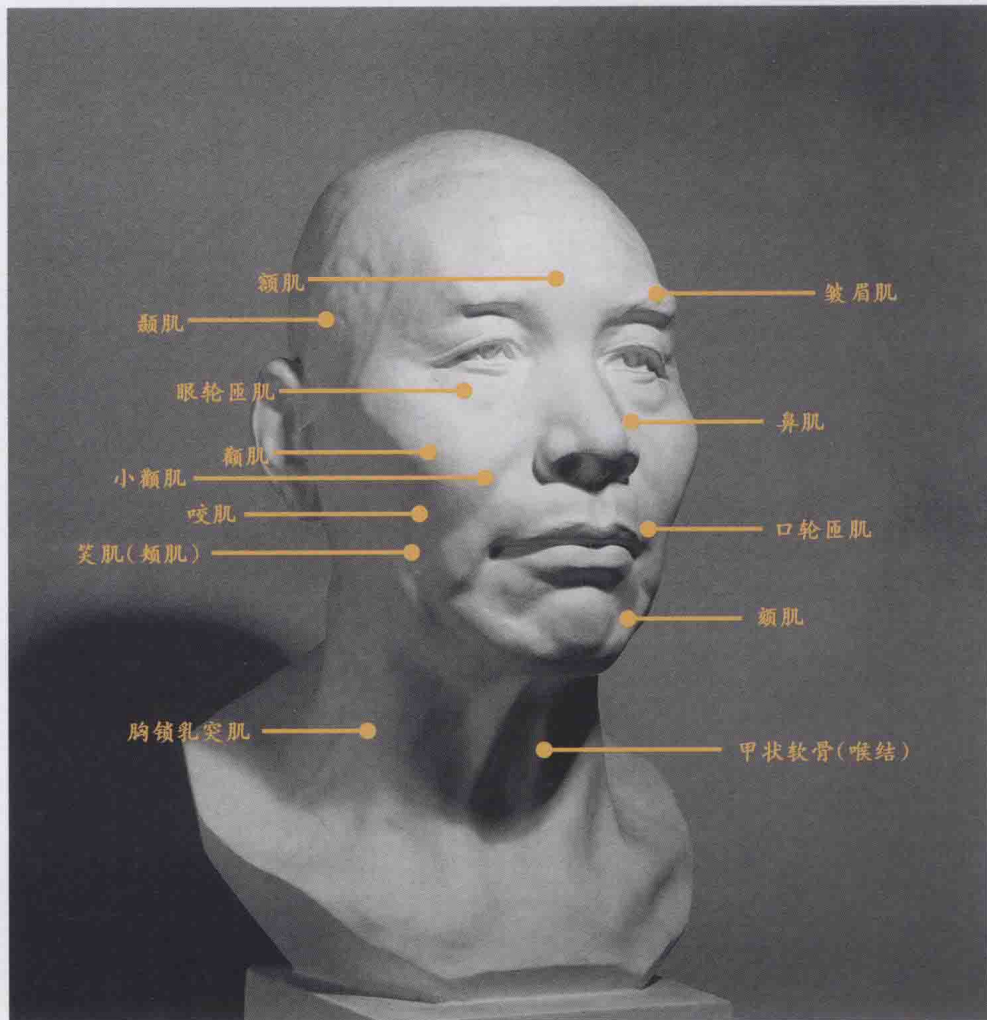
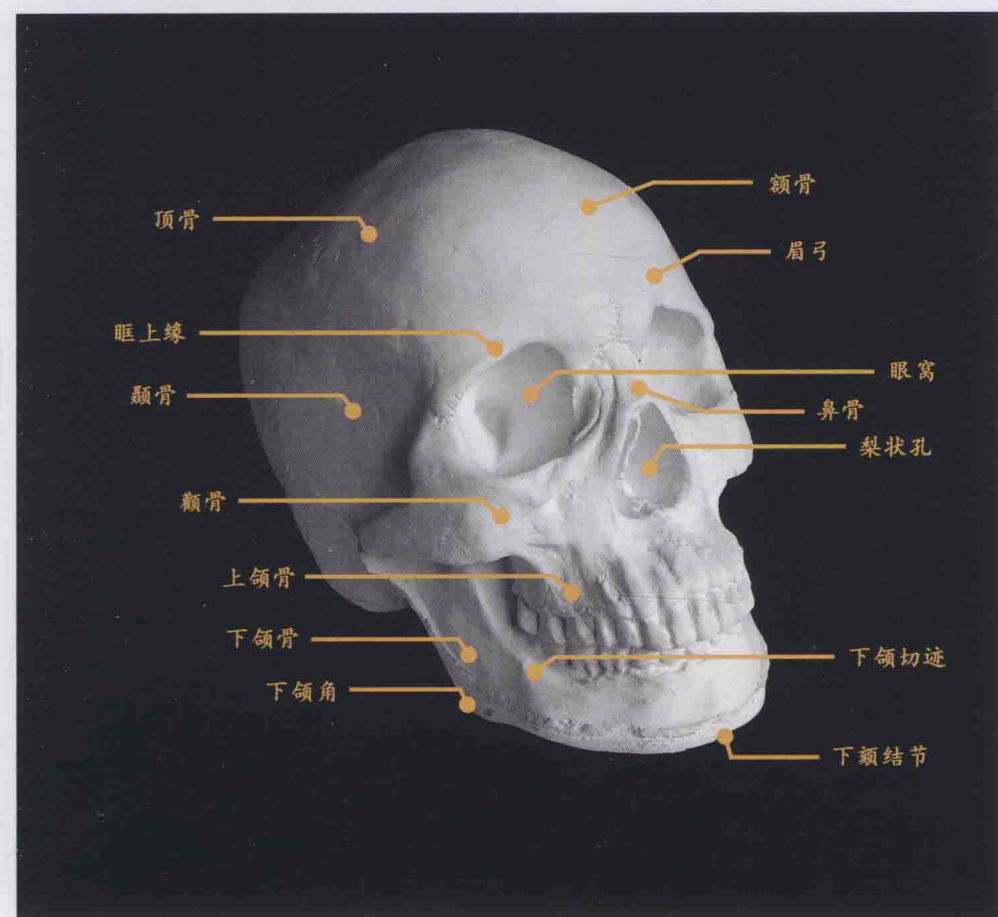
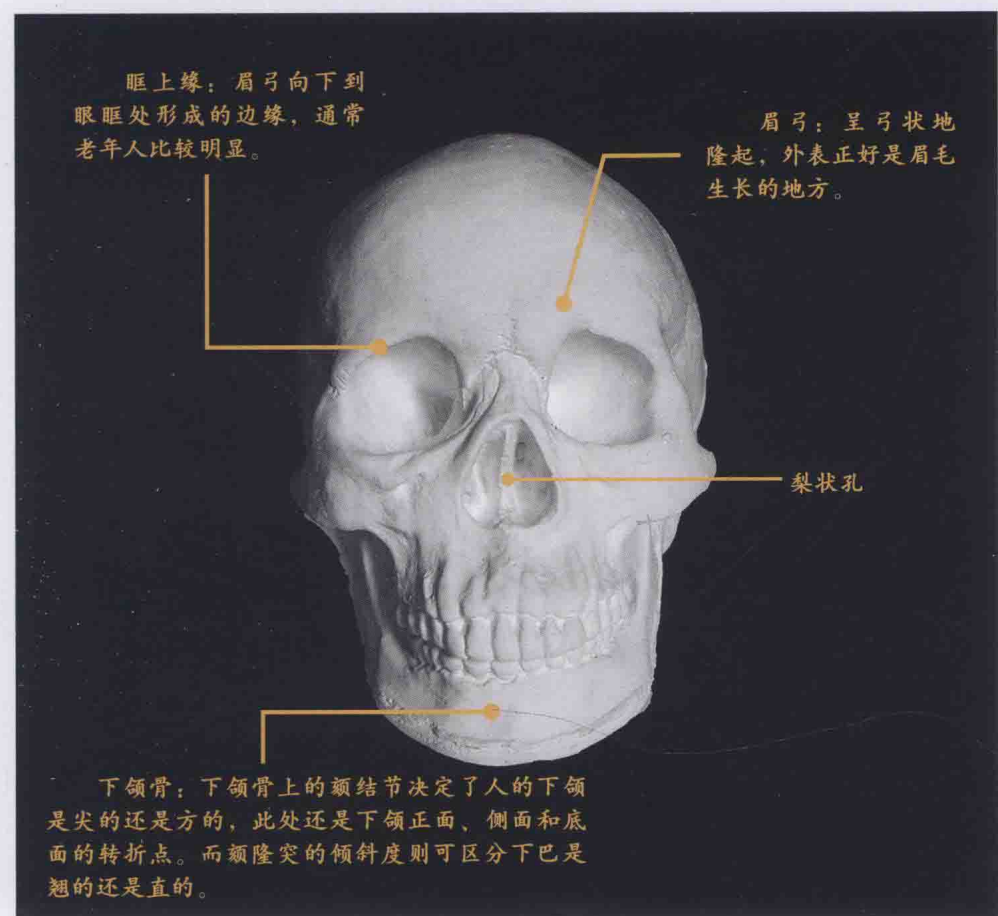
面颅骨部分主要是由颧骨、鼻骨、上颌骨、下颌骨等构成的。

头部骨骼有几个突出的点，称为骨点。主要骨点有顶骨结节、额丘、眉弓、颧骨结节、枕骨结节、颞骨结节、鼻骨结节、上颌角、下颌角等。其中额丘、眉弓、颧骨点、下颏结节这几个骨点的连接构成了头部正面和两个侧面的转折，这些连接线在素描人像写生中至关重要。由此也可以看出眉、眼、鼻、嘴是处在头部的正面，耳朵则是长在两个侧面上。

下面具体介绍几个头部主要骨骼的特征。

额骨：由正面和两个小侧面组成，两个额丘是头颅很重要的塑造点。额骨下面是眉弓，中间的转折将眉弓分成向外翻转与向内转折的两个面。眉弓骨向内转折，形成了完整的眼眶，眼球处在眼眶内。

颧骨：颧骨的侧面、半侧面和正面与顶面、平面和底面共同形成一个立体的、像积木一样搭起来的立方体。在塑造面部结构时，要重点观察这些面的朝向。当然，有的面转折较明显，有的面被皮肤、肌肉包裹，转折不是很明显。刻画时要根据对

体积及空间结构的理解，主动地观察、塑造颧骨的体积感。

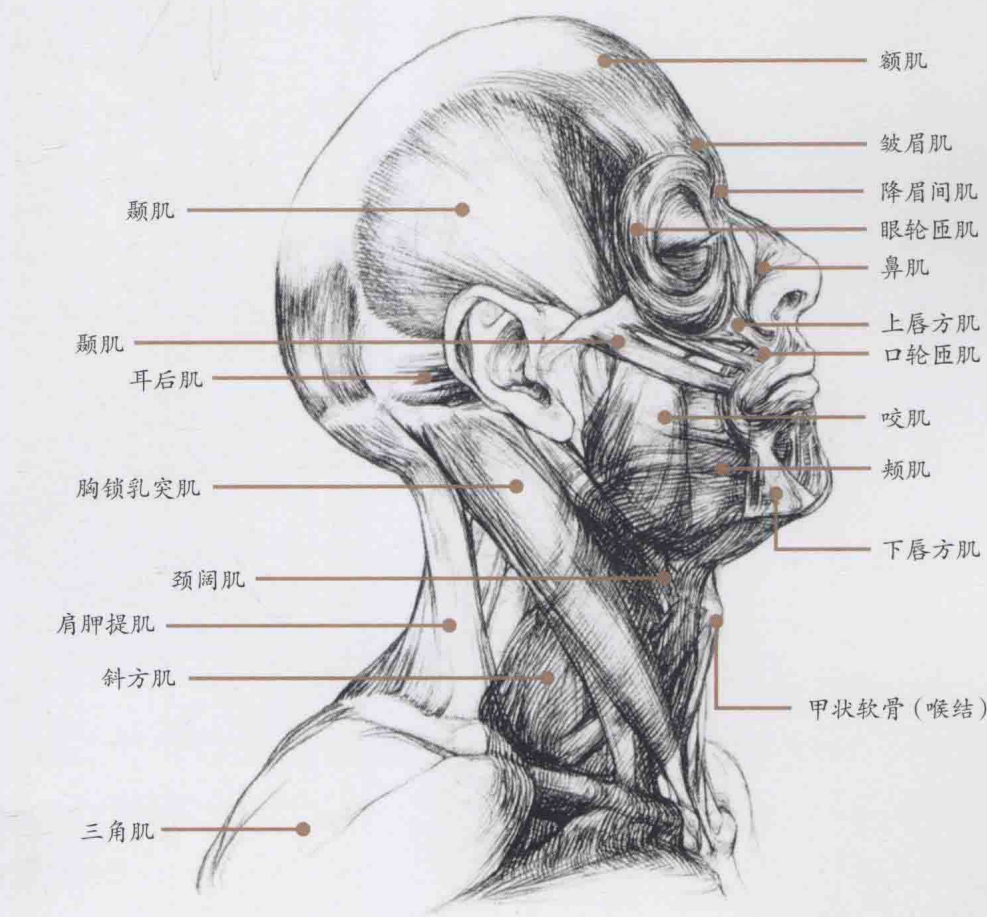
下颌骨：下颌骨的形状是有变化的，下颌处不能简单地画成一条直线。下颌有个底面，如果不画底面，就像只画了一个没有体积的、扁平的面具。下颌骨的形状决定了下颌的形状。

(二) 头部肌肉

头部的肌肉主要集中在面部，通过肌肉的伸缩形成了各种面部表情。额肌主要影响额头皱纹的生成；皱眉肌、眼轮匝肌主要影响眼部的运动；鼻肌主要影响鼻翼的扩张；口轮匝肌、上唇方肌、下唇方肌、颞肌、颈肌、咬肌主要影响嘴部的运动和进食。

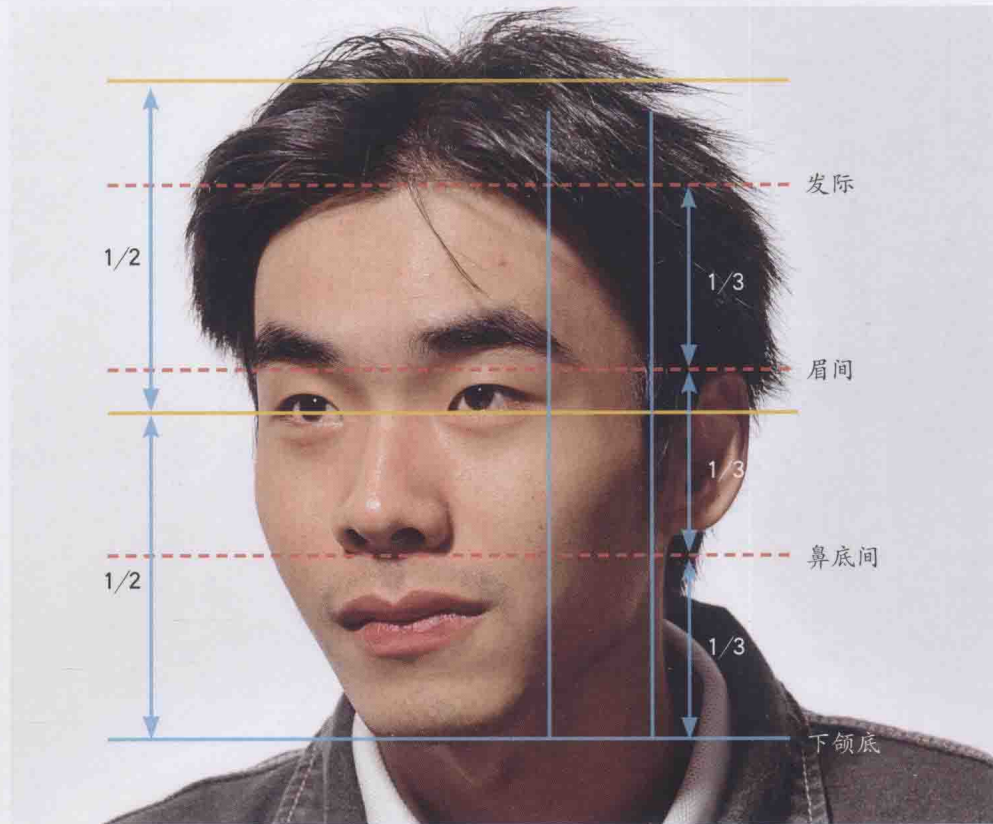
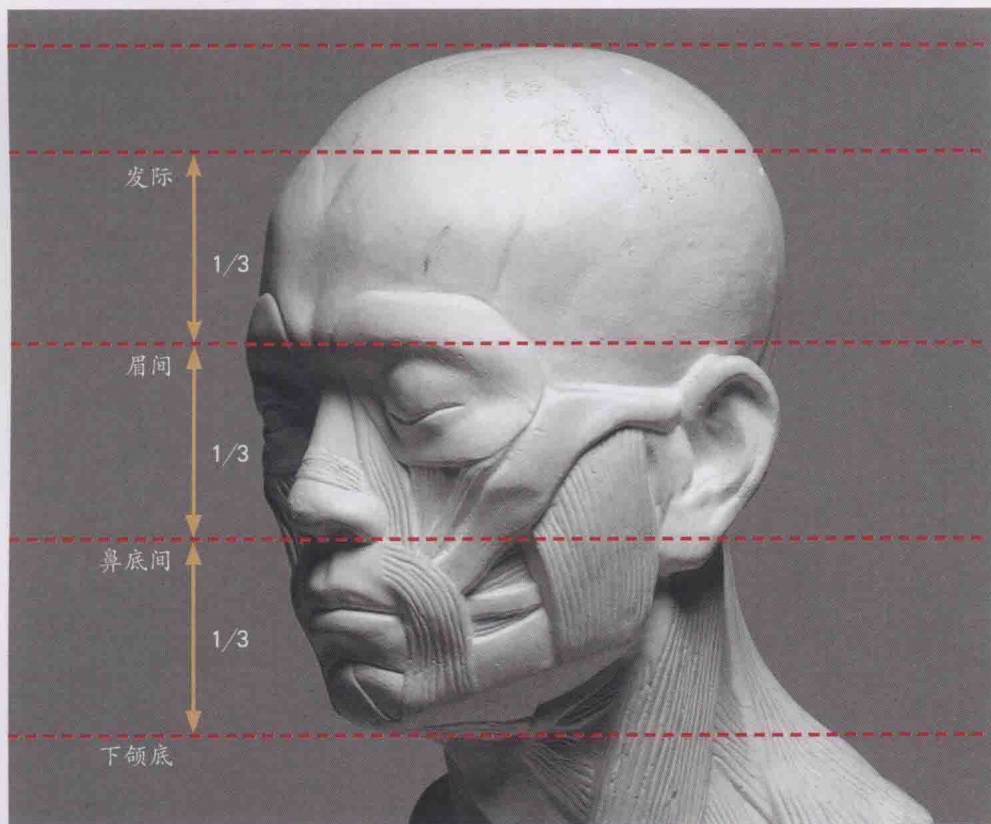
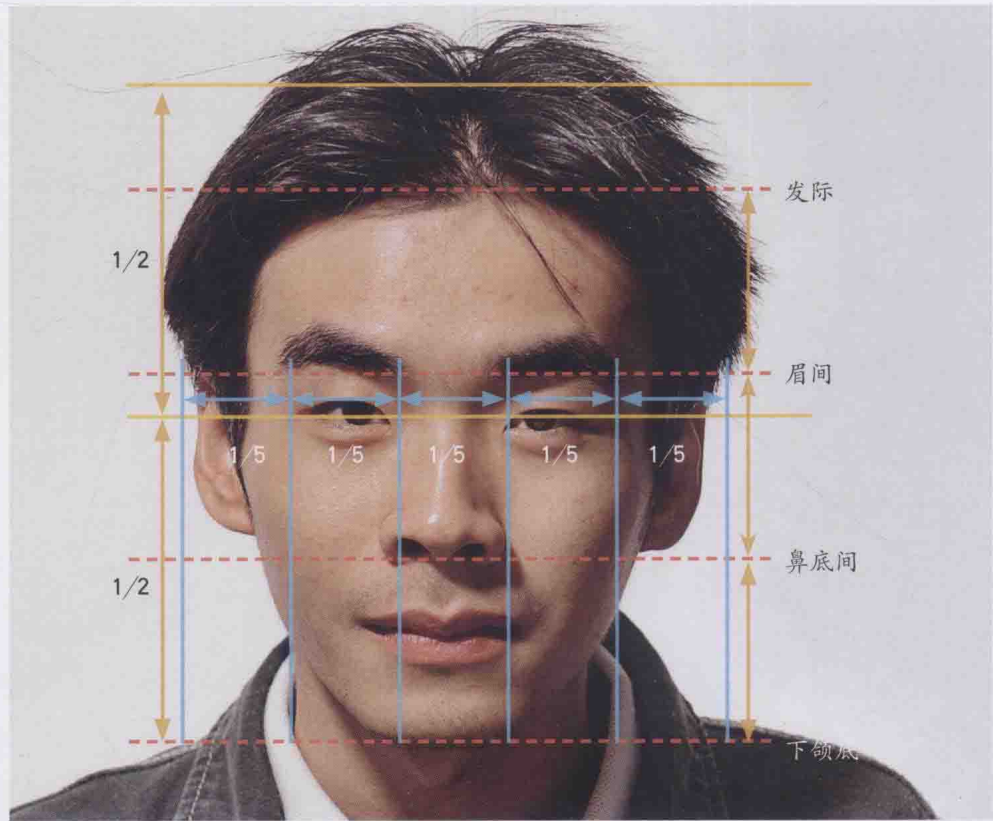
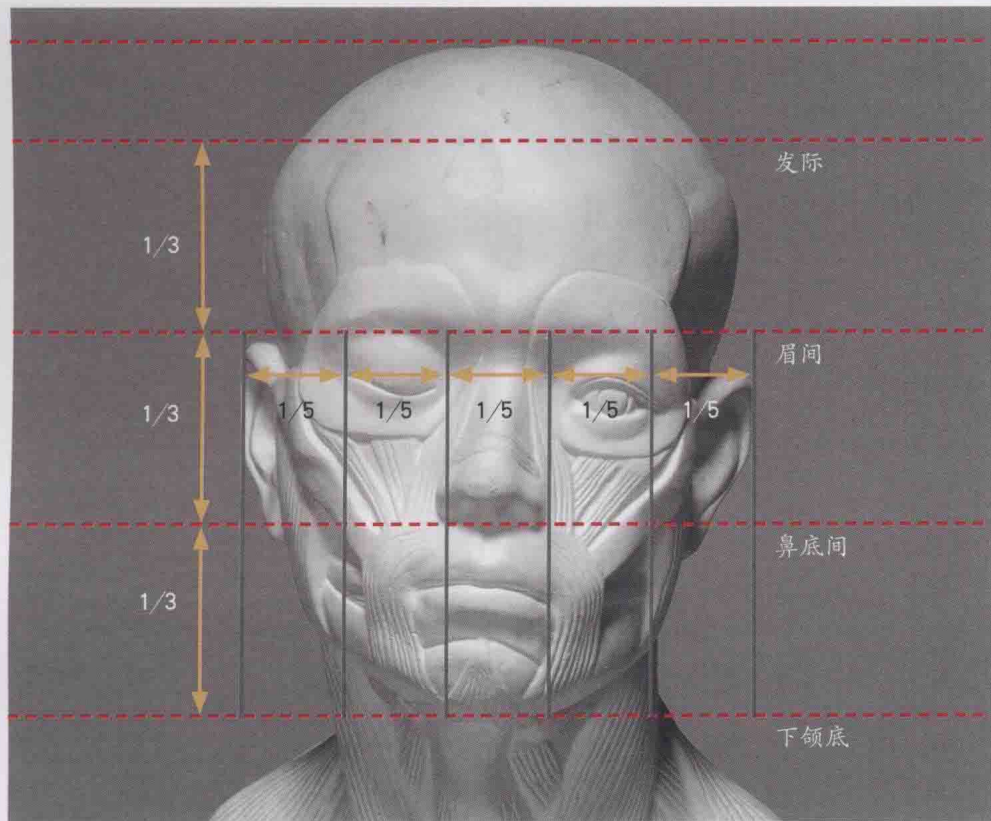
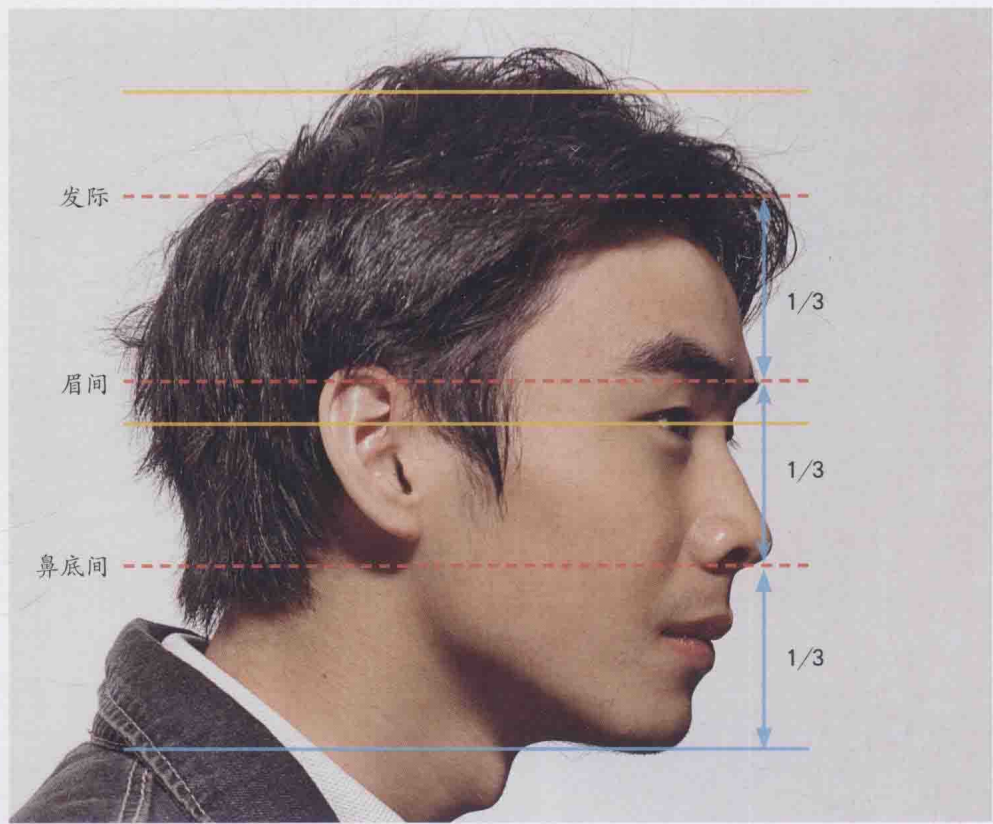
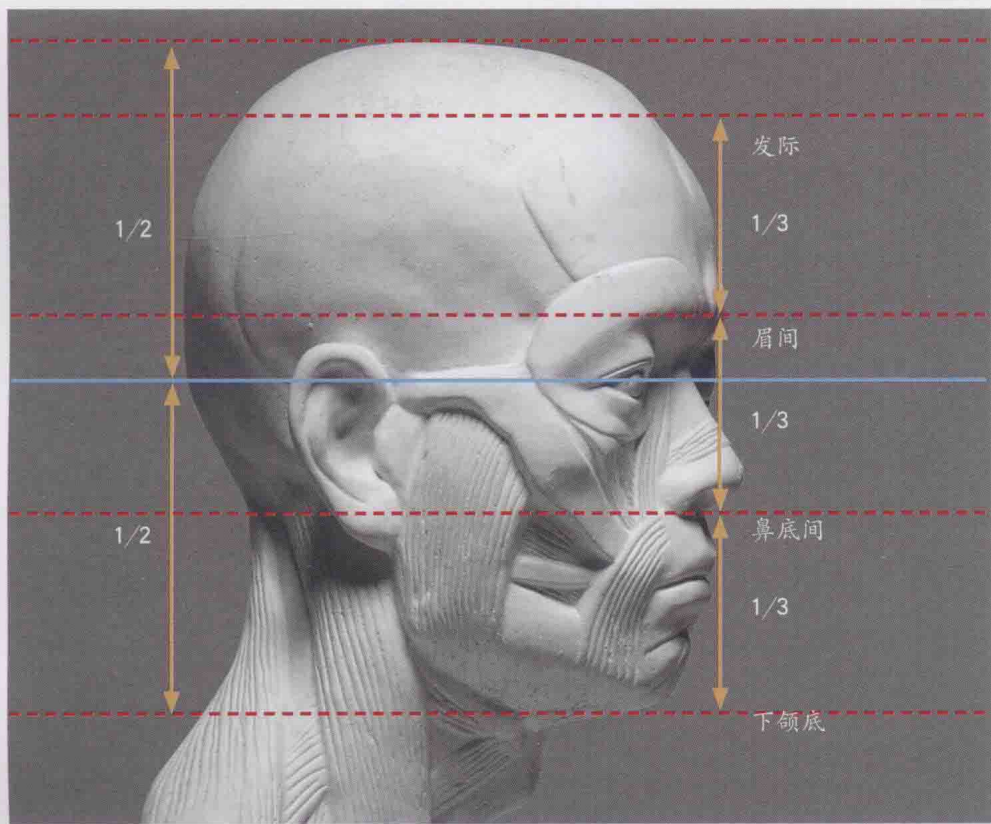
咬肌是有体积的，它的正面、侧面与颞骨的底面、下颌骨连起来形成了咬肌的形状。咬肌的刻画很重要，尤其是表现中年和青年男性时，其特征很明显。

头部骨骼、肌肉结构决定了面部体块关系，但不是说机械地记住这些骨骼、肌肉的位置、形状就可以理解好结构，对于结构解剖知识需要多角度、全方位理解，需要重点掌握那些直接影响头部结构特征的骨骼和肌肉。

(三) 头部比例

头部的基本比例关系大致可以概括为“三停五眼”，即脸的长度大致是三个鼻子的长度，而宽度则是五个眼睛的宽度，掌握这个规律对我们抓住头部大的比例关系非常有帮助。不同的人又会有不同的差别，这就是个人的形象特征。有的人鼻子长一些，有的人眼睛两眼间的距离宽一些，但是万变不离其宗，五官大小的比例关系是基本一致的。在作画时，一定要根据自己所处的视角所观察到的人物形象来确定头部比例关系，要考虑到透视的因素，切不可生搬硬套。要想画准人物形象，还是要多锻炼自己的观察能力，在了解头部基本比例关系的前提下，对表现对象多进行观察和形态上的比较。

二、石膏五官练习

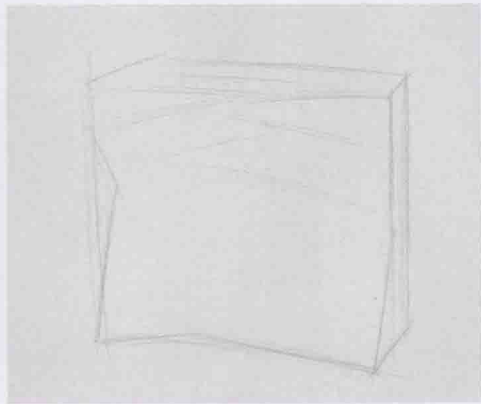
(一) 眼睛

眼睛由眼球、上眼睑、下眼睑和眼眶组成。眼球呈圆球状，嵌在深凹的眼眶内，通过上下眼睑构成的眼裂，可以看到眼球的暴露部分，即部分眼白和虹膜、瞳孔。表现眼球要特别注意它的细微变化，其上部有上眼睑投下的阴影，下部有眼球自身体积结构在下眼睑形成的暗部。虹膜是一个变化复杂的深色透明体，高光在眼珠上的表现与光线的照射有关。上眼睑比下眼睑厚而长，位置也靠前，覆盖着眼球的大部分。眼睫毛呈放射状生长在上、下眼睑上。上部的睫毛较为粗、密、长，而且能在眼球上形成投影。表现眼睛时，要尽量多刻画结构特点，特别要注意眼球的体积和眼睑的厚度。

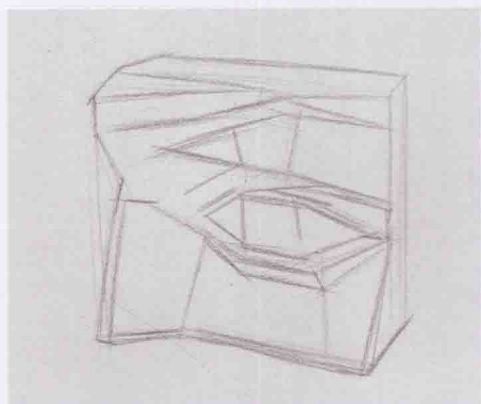
1. 切面石膏眼睛的表现步骤

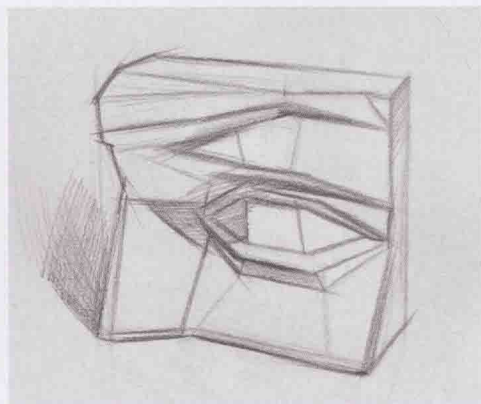
实物照片

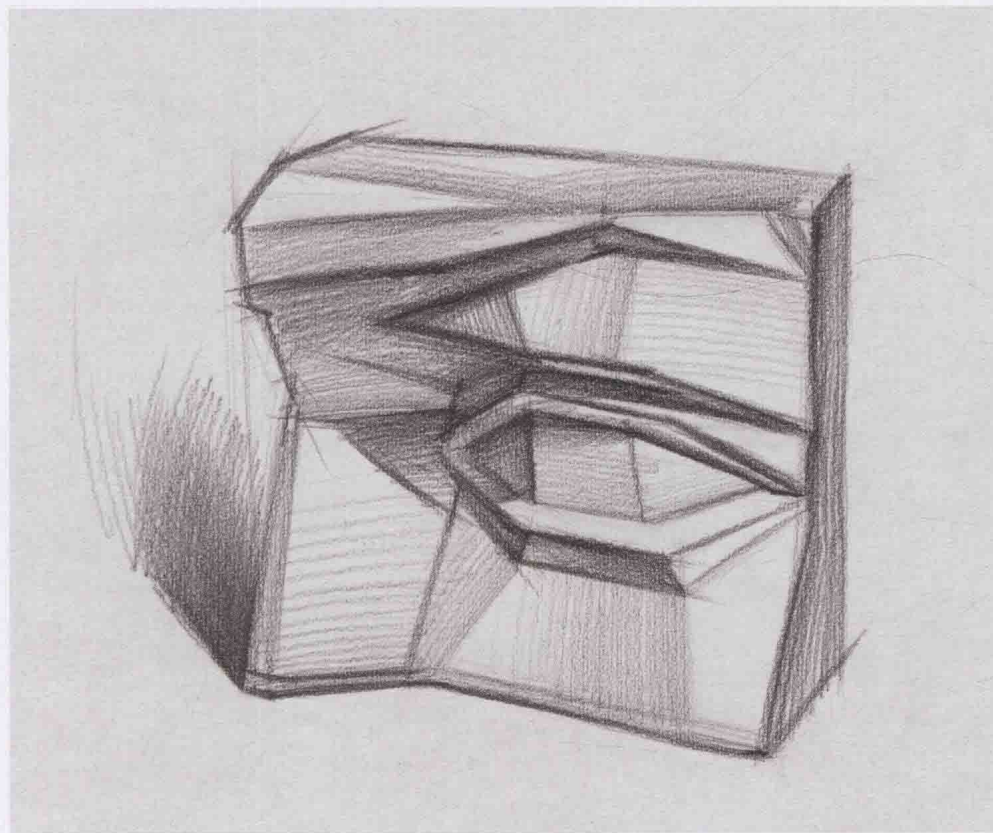
步骤一：用长直线画出切面石膏眼睛的大体轮廓。

步骤二：准确画出切面石膏眼睛各个转折面的形状与位置。

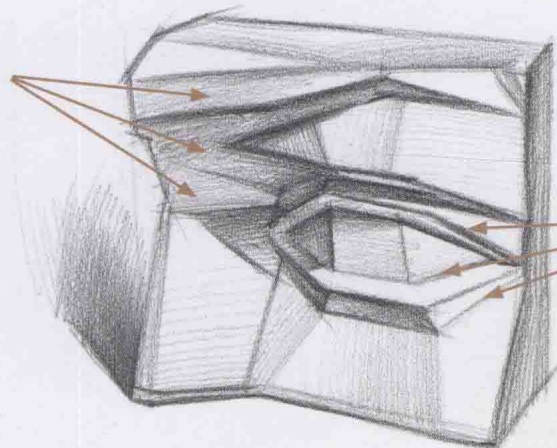

步骤三：画出切面石膏眼睛暗部和投影的大致调子。

步骤四：丰富调子层次，使切面石膏眼睛的造型和明暗关系更加完整。

暗部各转折面的调子差别要仔细表现，不能含糊

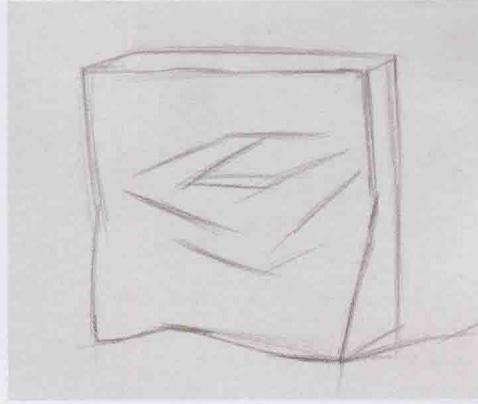

结构线要有粗细变化，这样可以更好地表现结构的转折关系。

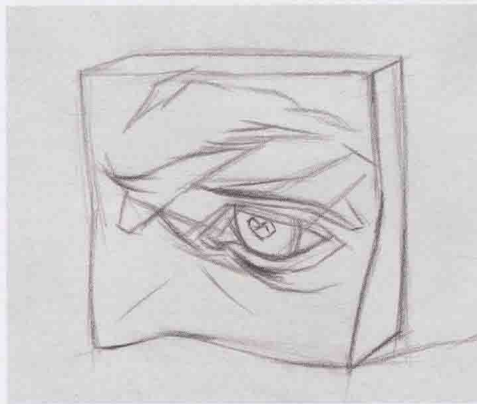
2. 圆面石膏眼睛的表现步骤

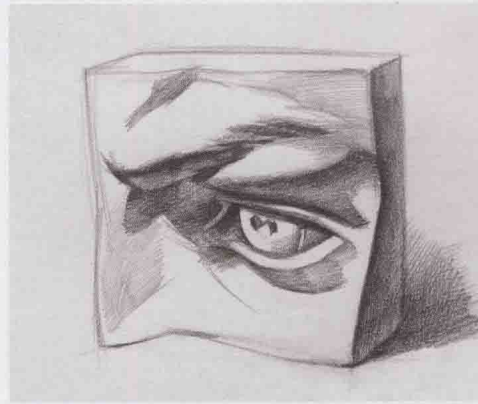
实物照片

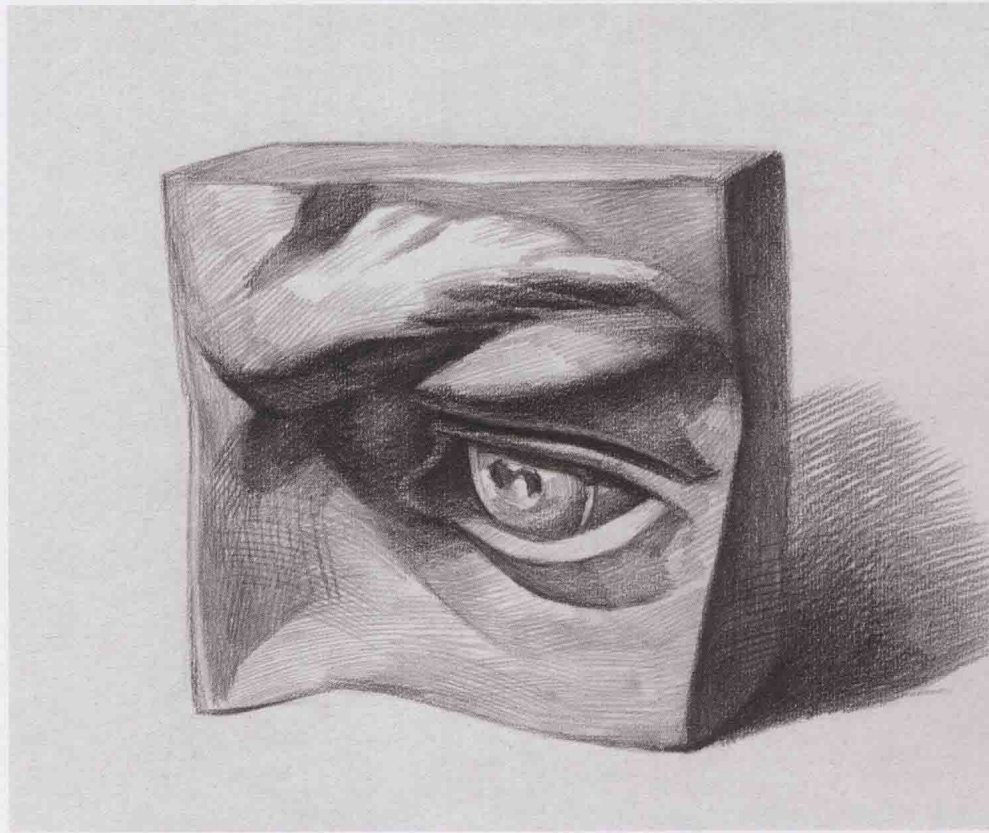
步骤一：用直线画出圆面石膏眼睛的基本轮廓。

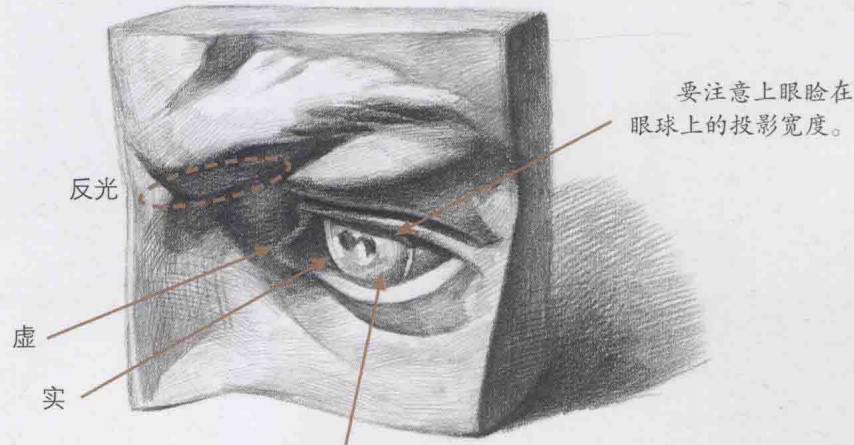
步骤二：准确画出石膏眼睛各部位的形体和转折系，突出主要结构线。

步骤三：从明暗交界线入手，铺出暗部和投影的大致调子。

步骤四：对石膏眼睛进行深入刻画，使体积感和空间感得到加强。

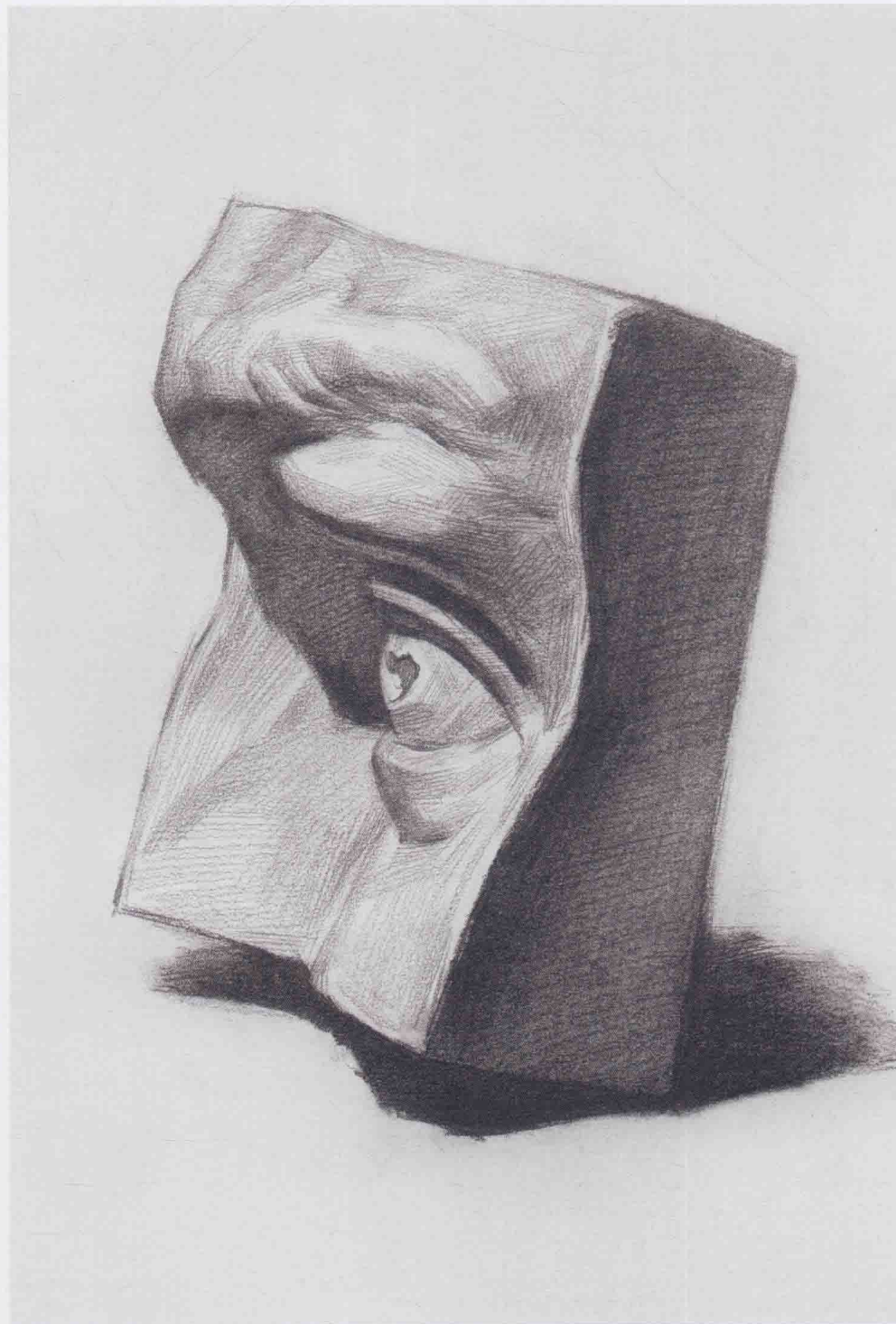
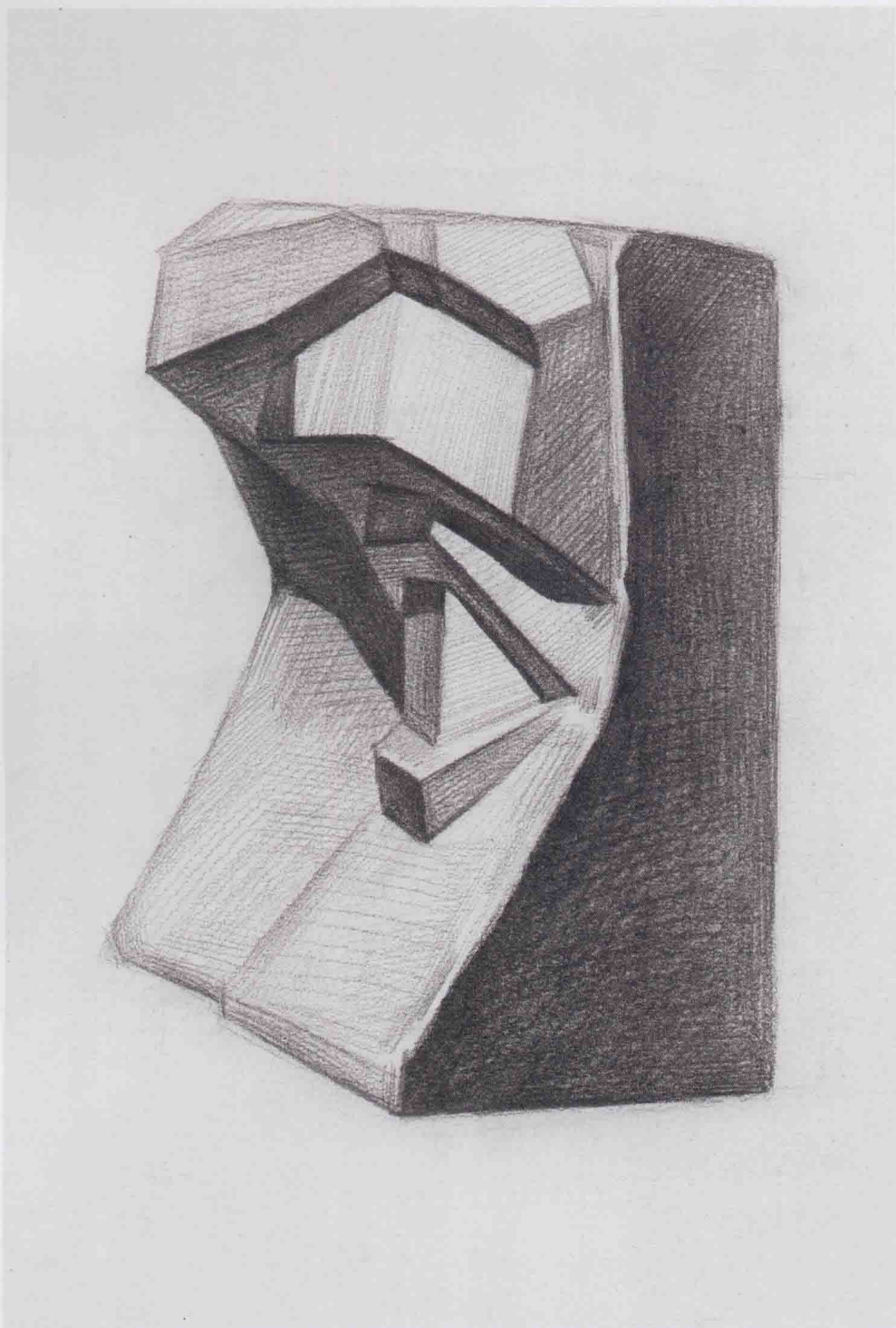
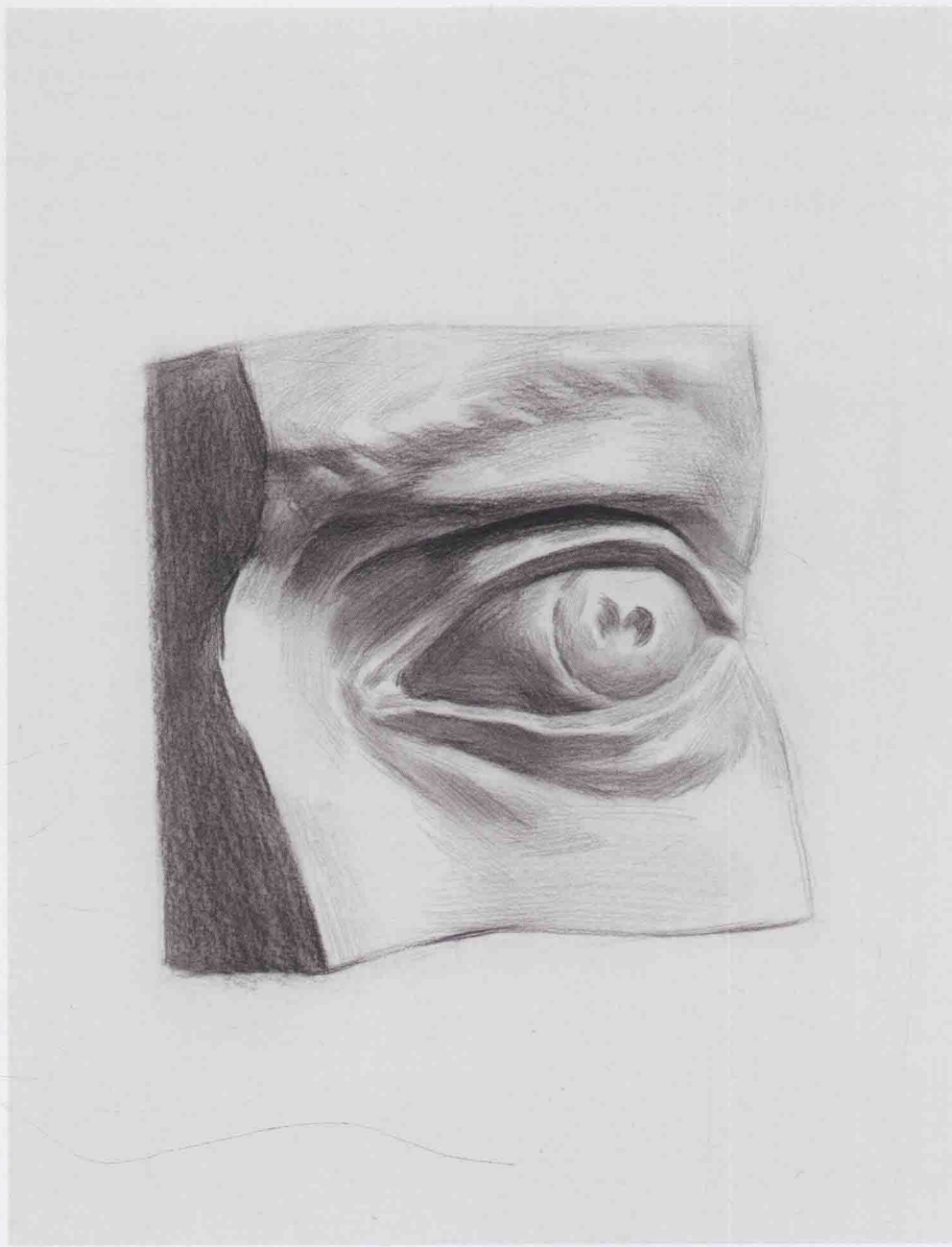
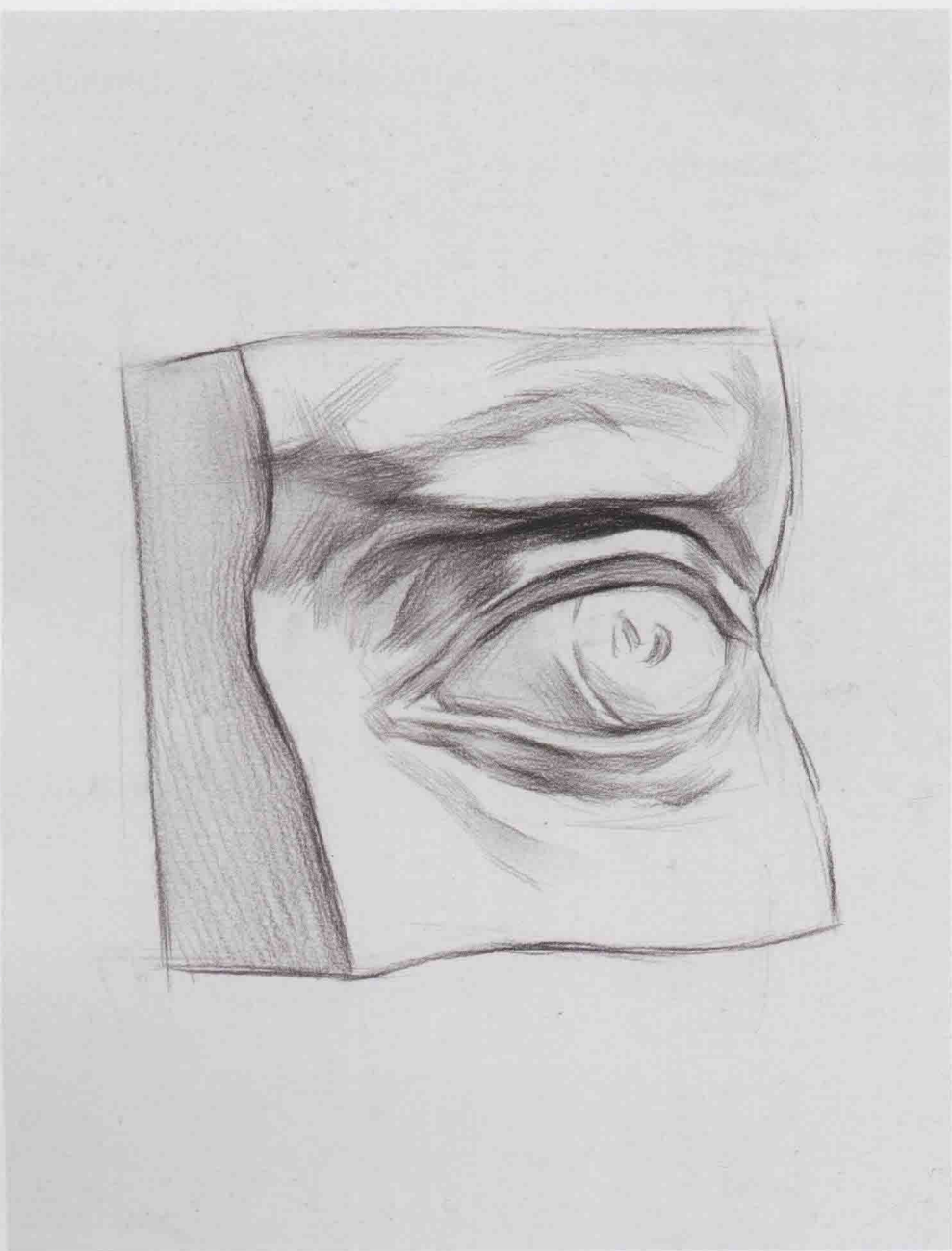
要注意上眼睑在眼球上的投影宽度。

反光

虚

实

要注意眼球细微的明暗变化。

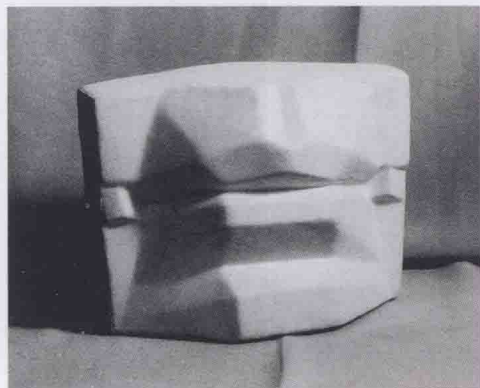

(二) 嘴部

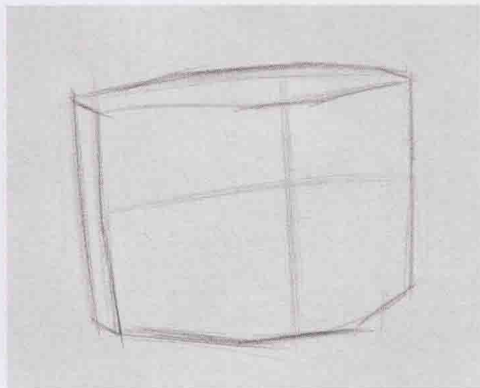
嘴部依附于上下颌骨及牙齿构成的半圆柱体上，整体呈圆弧状。嘴部的造型由上下嘴唇、口裂线、人中和唇唇沟构成。上下嘴唇呈两个相对的“W”形，上嘴唇比较长，轮廓线比较分明，一般突出于下嘴唇，中央有一个上唇结节线将上嘴唇一分为二。人中位于上唇结节线的上部，在鼻子与嘴之间形成一个凹槽，这一部分的结构由凹到凸，对比变化较为突出。下嘴唇的结构变化比较圆滑，分别由左右两个唇结节形成两个微突点。唇唇沟位于下嘴唇中心的下部，是突出的嘴唇底部与下颌骨正面构成的弧形转折线。这一部分的凹陷使嘴唇更突出。

口裂线是上、下嘴唇闭合后形成的波状线，两端是嘴唇终端的嘴角。口裂线的变化很复杂，这是由嘴唇缝隙、上嘴唇形成的投影、结构转折等几个因素构成的。嘴部的表情肌肉很发达，它使口裂线和嘴角产生丰富的变化，是刻画人物表情的主要部位。

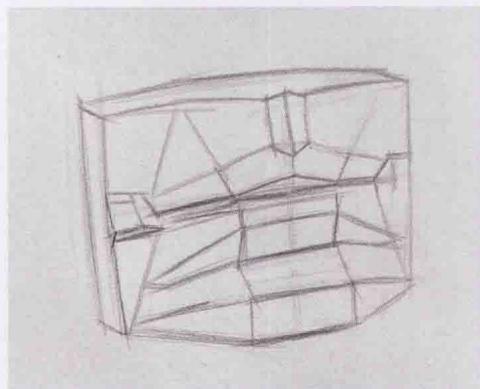
1. 切面石膏嘴部的表现步骤

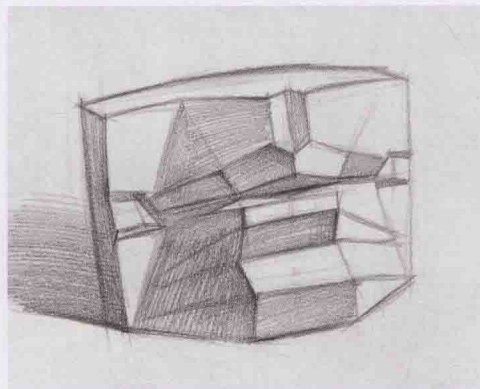
实物照片

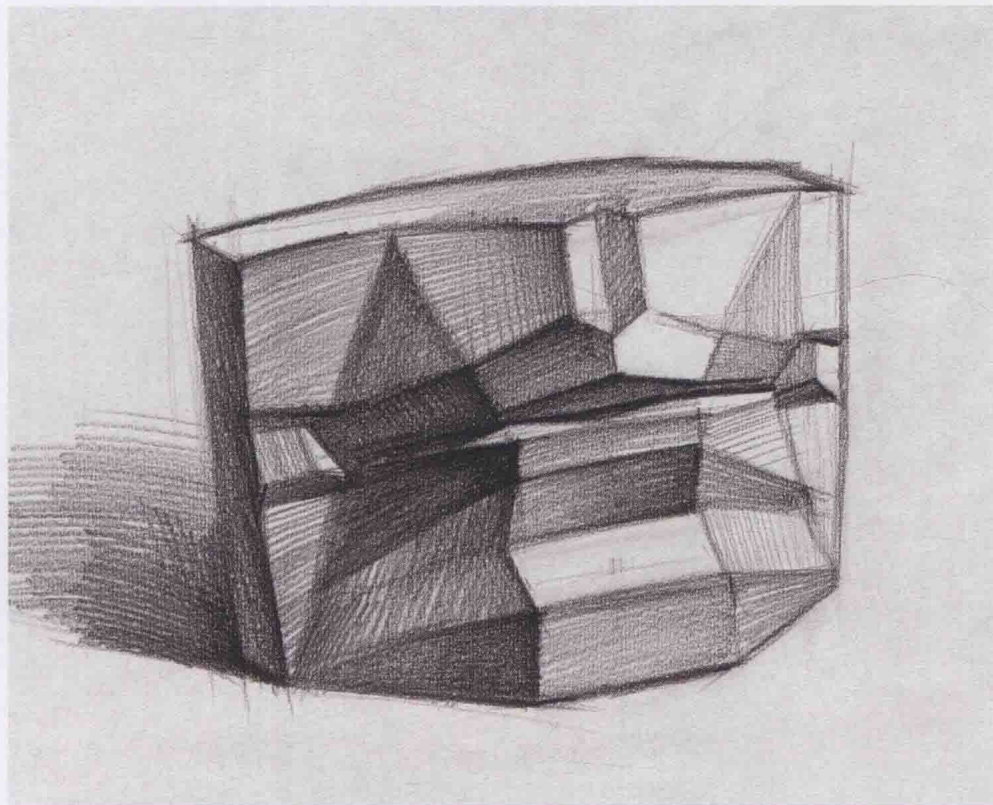
步骤一：用直线画出切面石膏嘴部的外形轮廓，要画准高、宽比例关系。

步骤二：细化内部结构线，分出各个结构转折面。

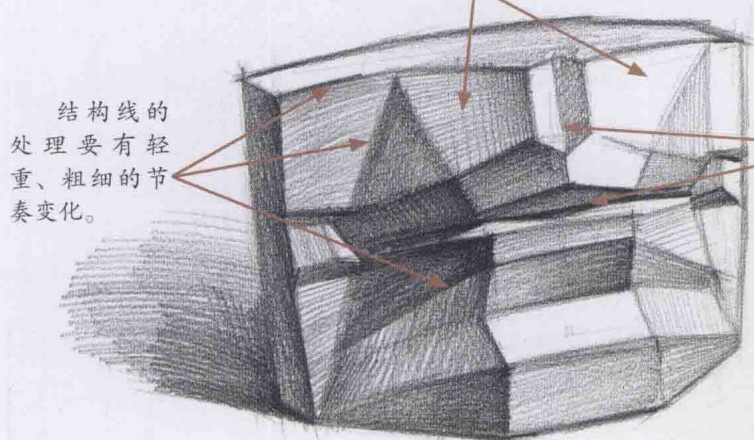

步骤三：铺出暗部各转折面和投影的调子，确定画面大的明暗关系。

步骤四：丰富调子层次，要仔细区分各转折面在明暗上的细微区别。

受光源的影响，块面石膏嘴部左深右浅，这样的黑、白、灰对比变化使画面更有立体感。

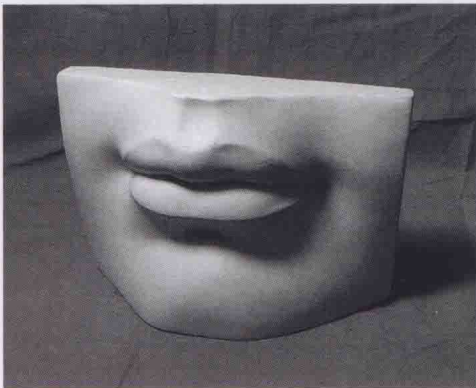

结构线的处理要有轻重、粗细的节奏变化。

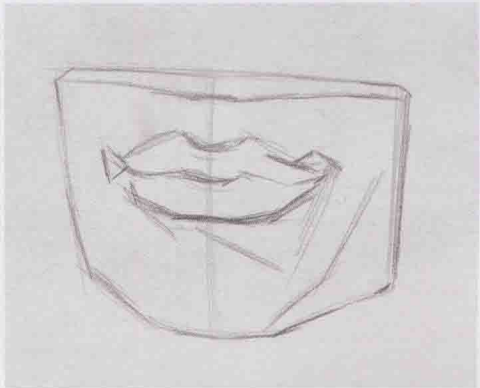
要注意人中线与口裂线的角度关系，这样才能更好地表现出嘴部的透视变化。

上下嘴唇顶面和底面交界处是嘴部结构转折最大的部位，明暗对比也最强。

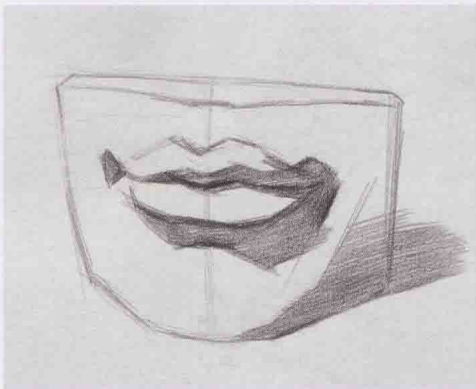
2. 圆面石膏嘴部的表现步骤

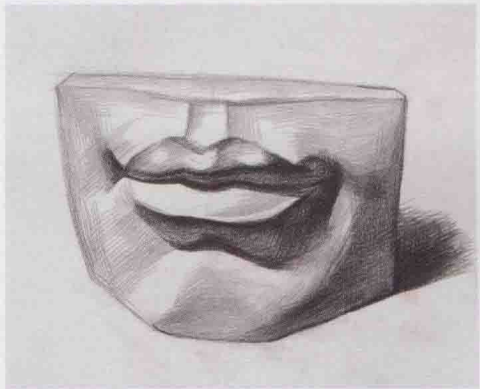
实物照片

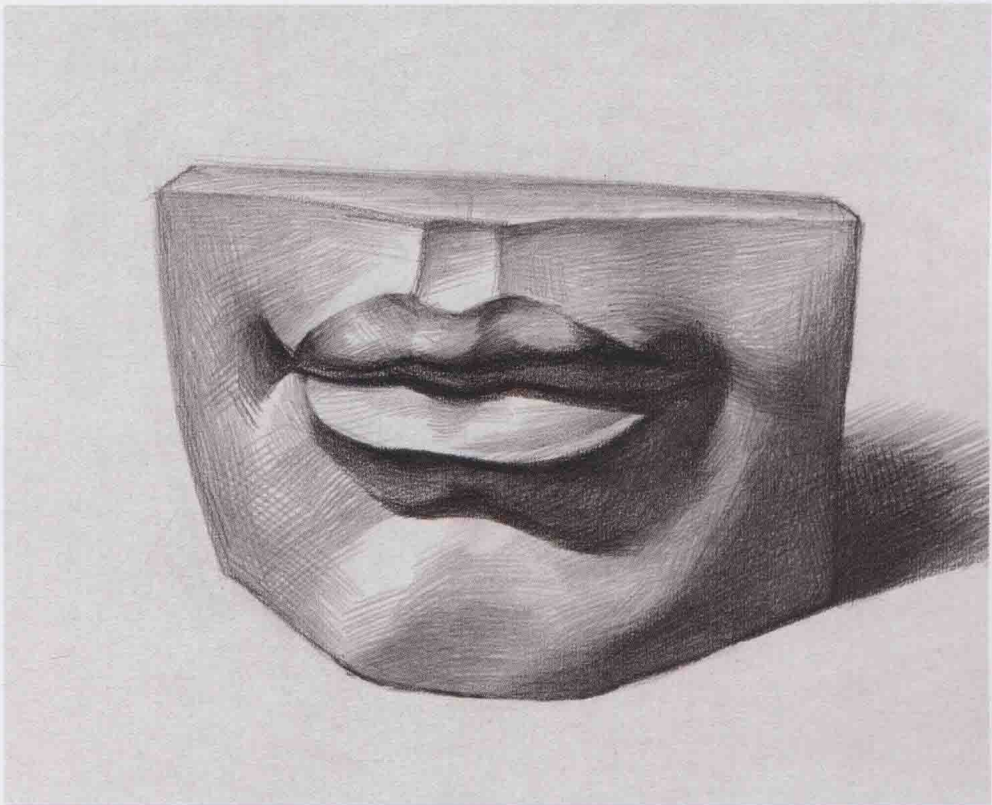
步骤一：用概括的线条准确画出石膏嘴部的外形轮廓和大的结构转折关系。

步骤二：从明暗交界线入手，画出暗面和投影的大致调子。

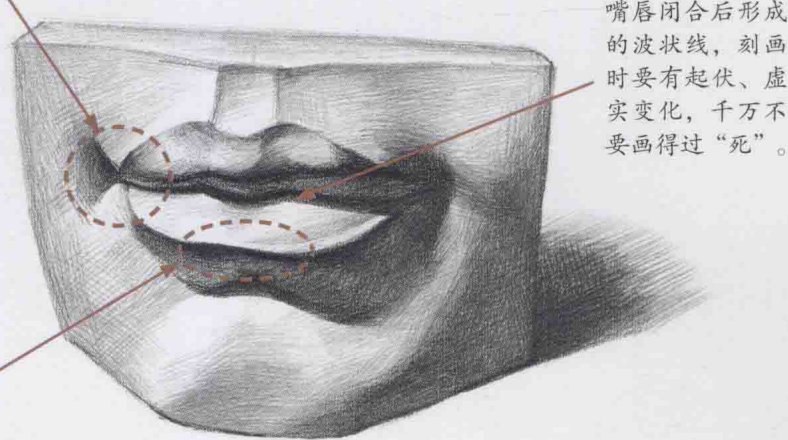
步骤三：加重暗面调子，丰富亮面层次，使体积感逐步表现出来。

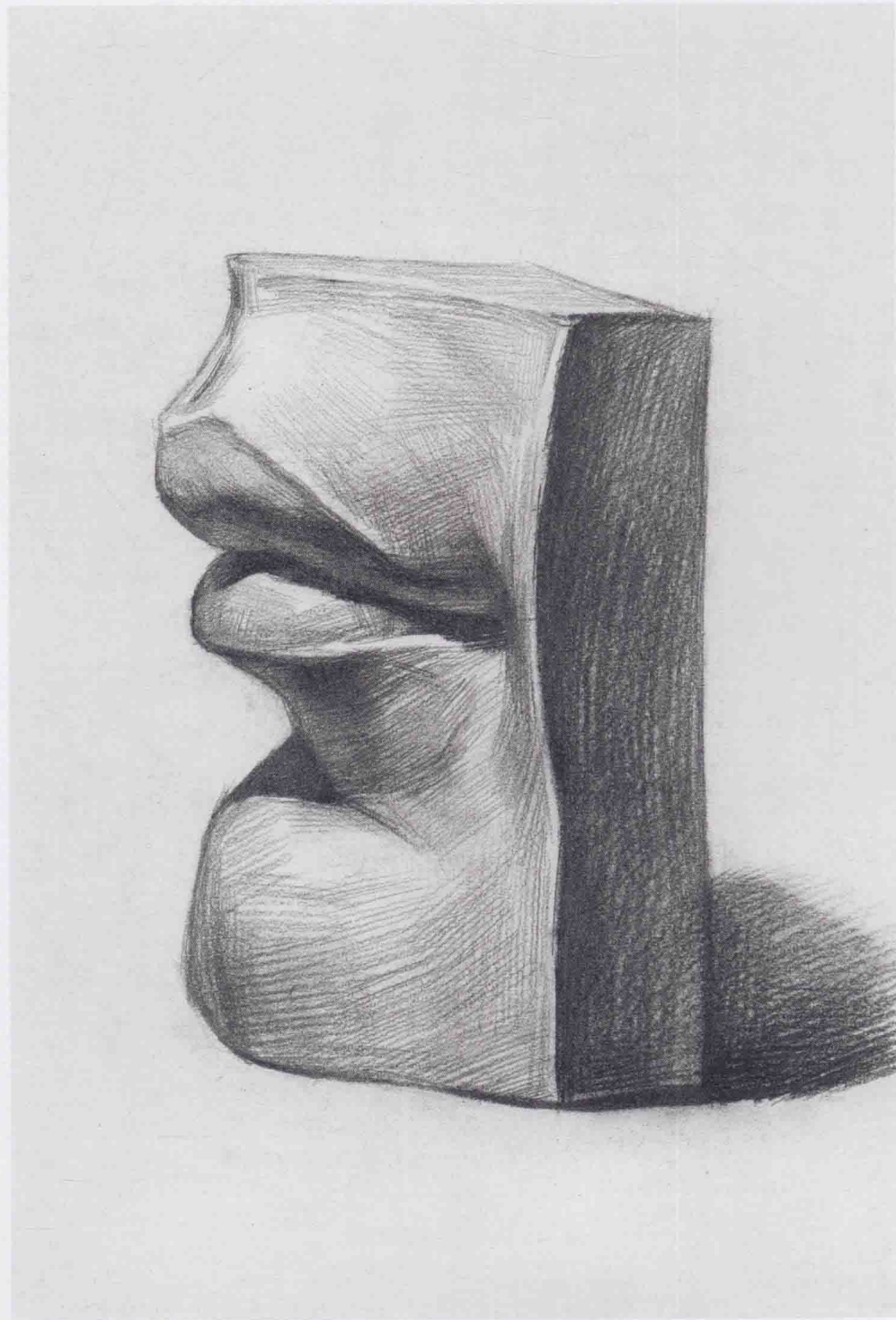
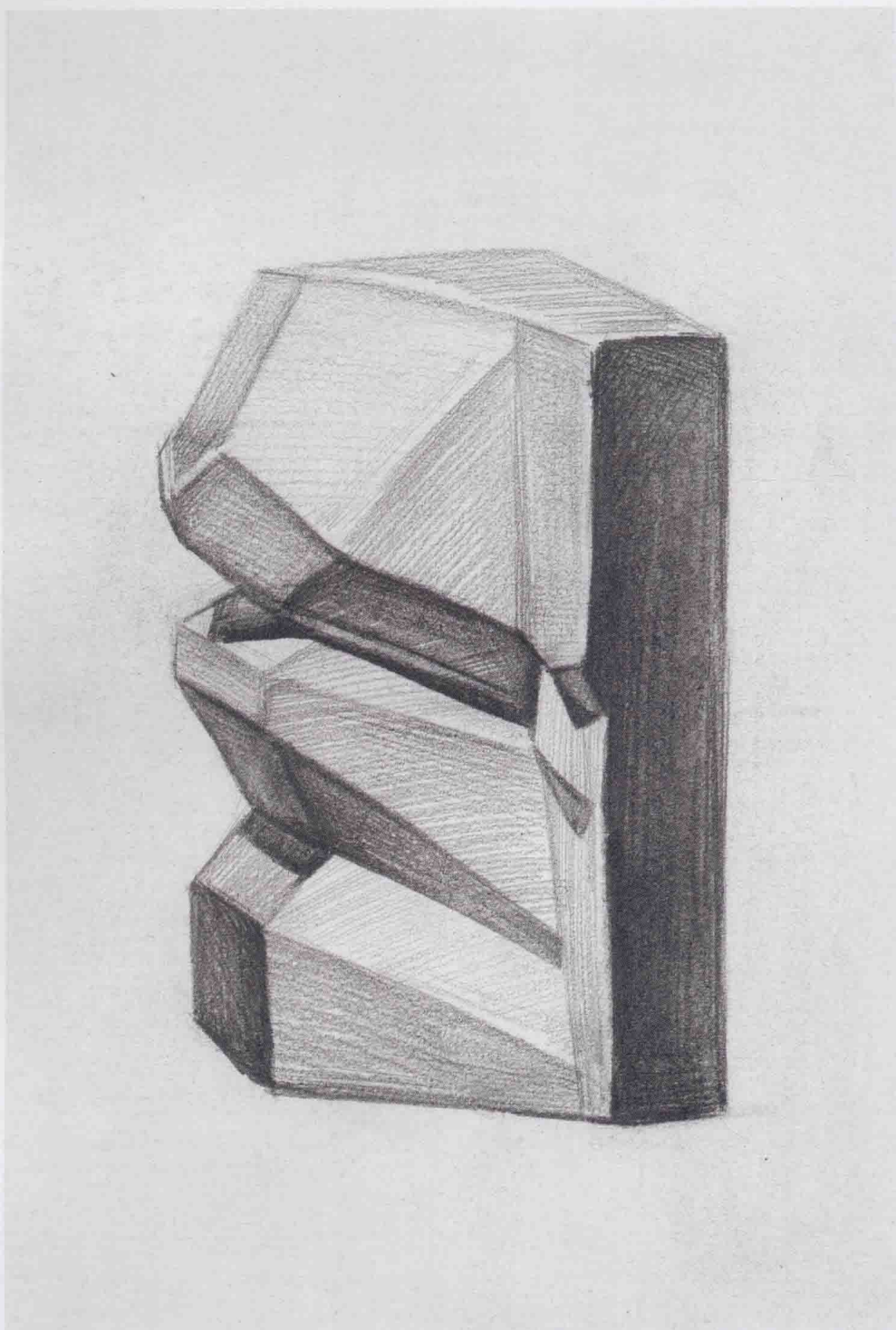
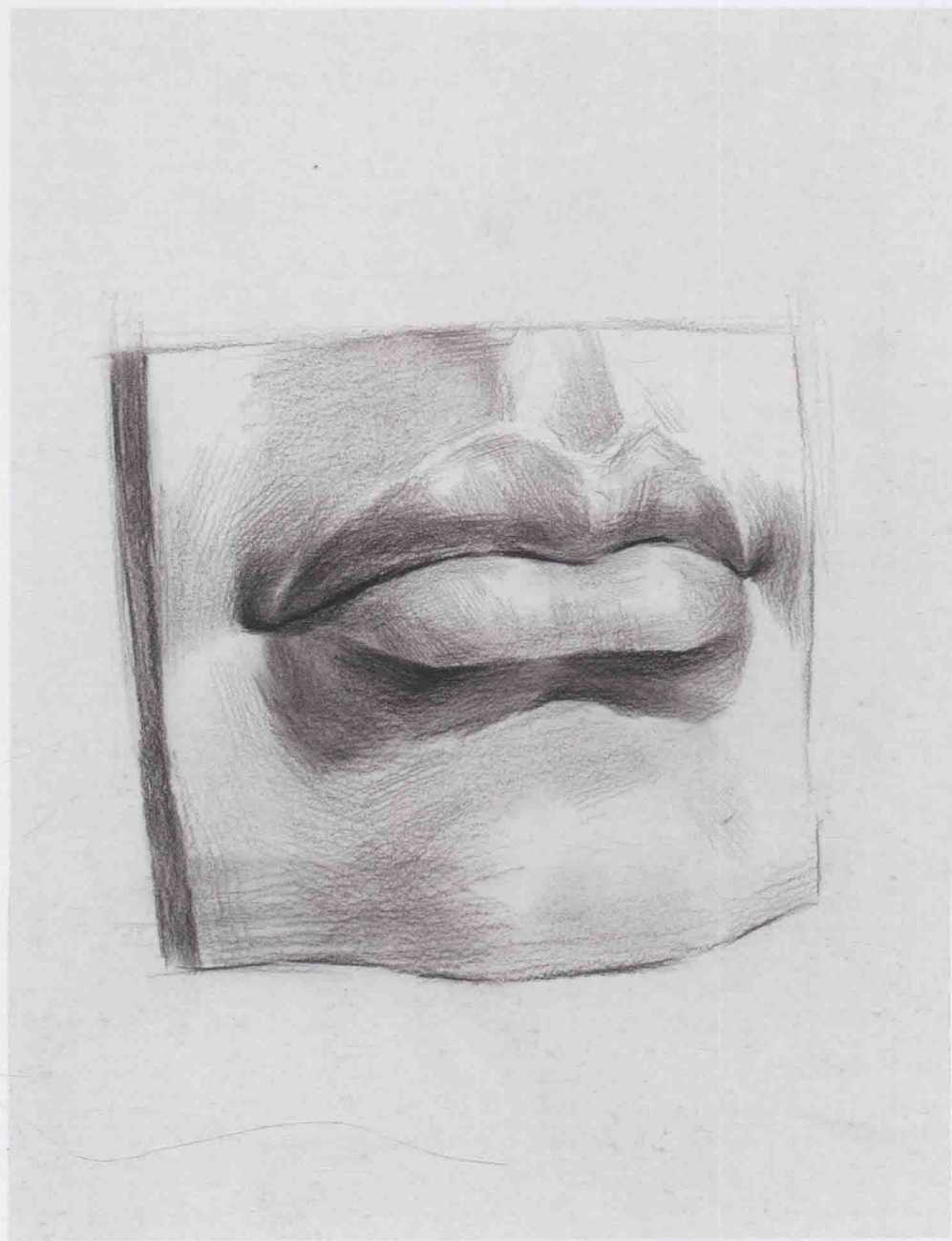
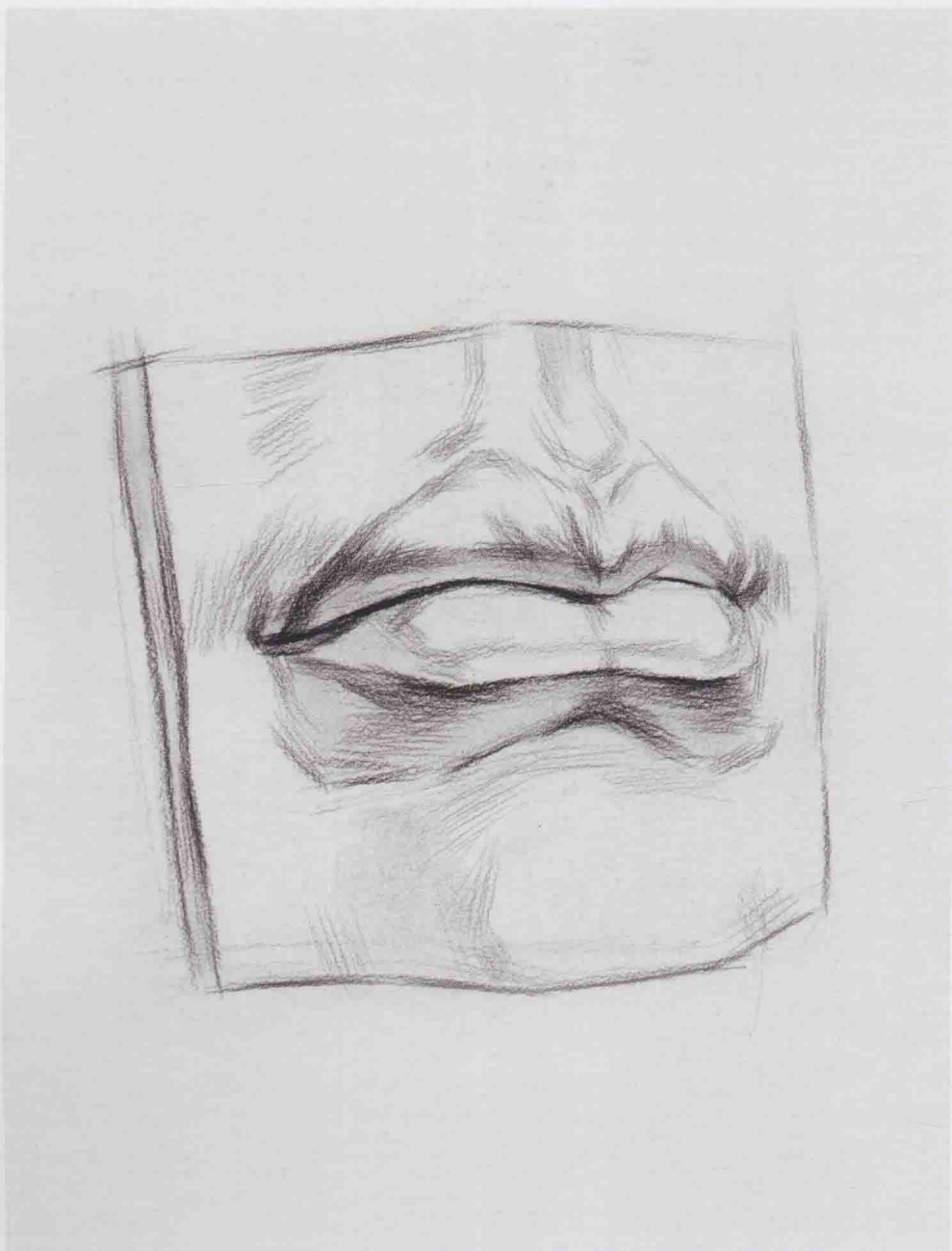

步骤四：深入刻画石膏嘴部的细节特征，要充分表现出石膏表面光滑的质感。

两侧嘴角的结构转折，特别是上嘴唇明暗交界线与边缘线两端形成的嘴角窝是体现嘴唇特征的关键。

口裂是上下嘴唇闭合后形成的波状线，刻画时要有起伏、虚实变化，千万不要画得过“死”。

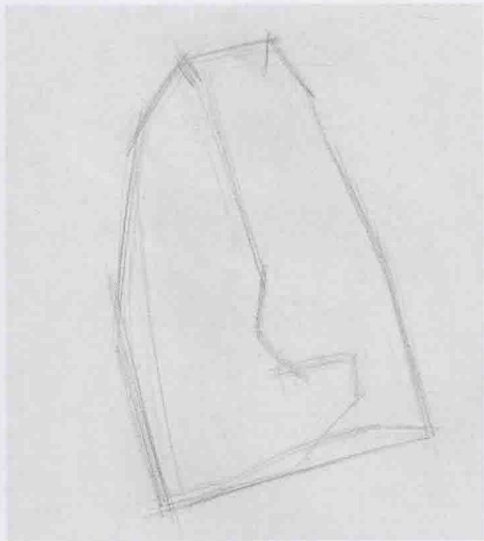
(三) 鼻子

鼻子是面部最突出的部位，其结构由三部分组成，即鼻骨和鼻软骨组成的鼻梁、椭圆形鼻头和它下面的鼻中隔、两个向外下方倾斜的鼻翼和中空的鼻孔。整个鼻子近似一个上窄下宽的梯形。鼻头和鼻翼外形比较丰满，刻画时要特别强调体积感，鼻翼的厚度要表现出来。鼻孔不要画成“死”黑，要有明暗变化和虚实变化，要画得透气。

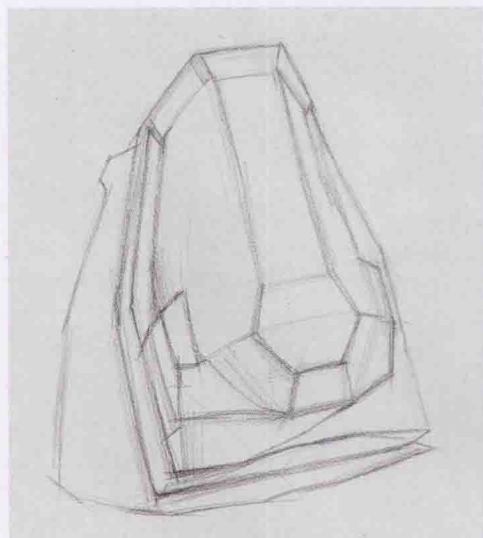
1. 切面石膏鼻子的表现步骤

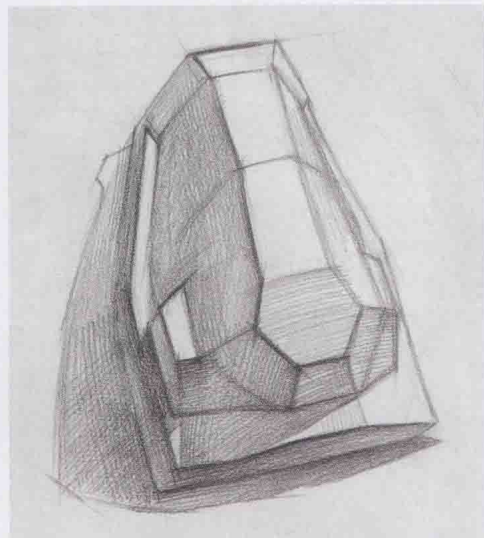
实物照片

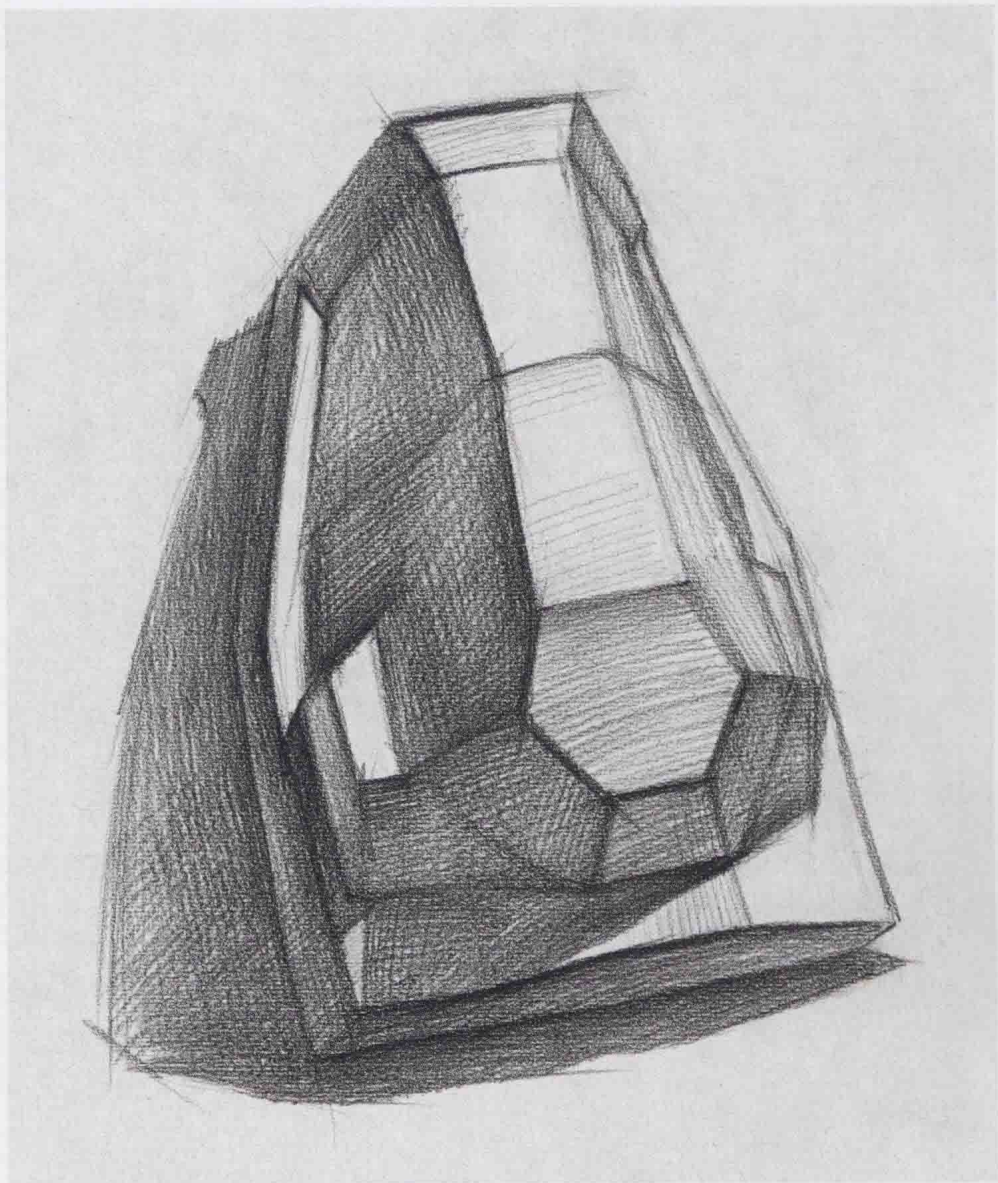
步骤一：用直线画出切面石膏鼻子的外形轮廓。

步骤二：分出石膏鼻子的各结构转折面，形态要准确，要注意透视变化。

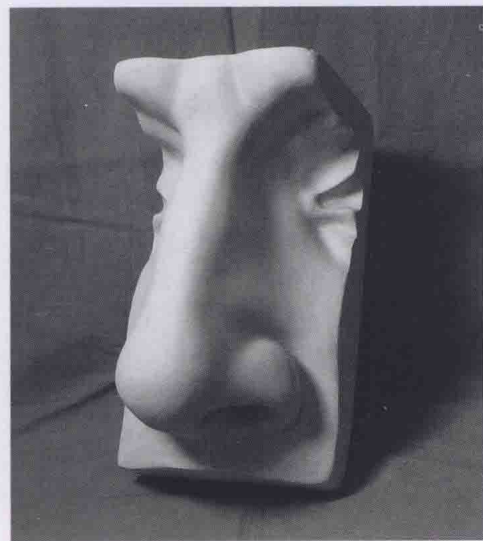

步骤三：用不同深浅的调子表现各块面，确定黑、白、灰层次关系。

步骤四：加重暗面调子，丰富亮面层次，使造型更准确，明暗关系更完整。

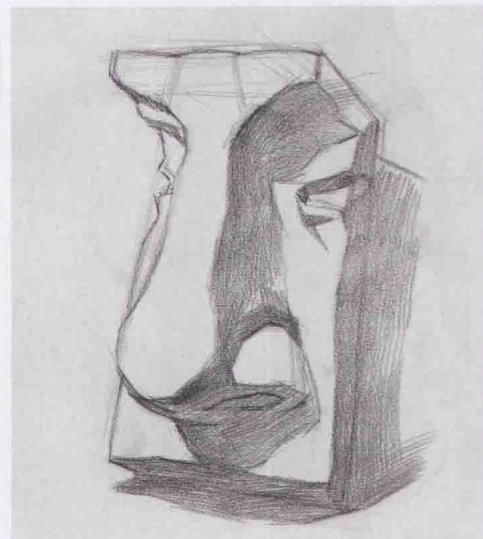
2. 圆面石膏鼻子的表现步骤

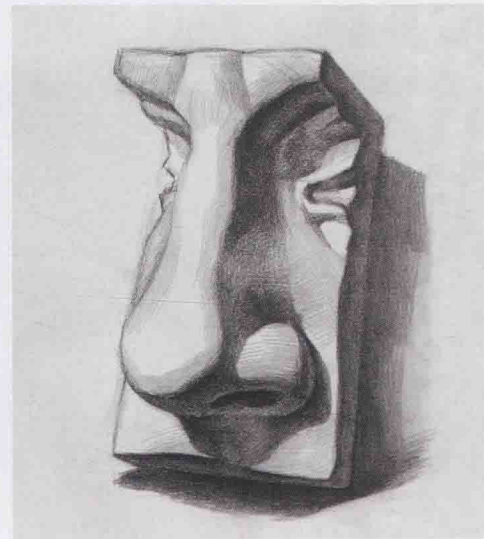
实物照片

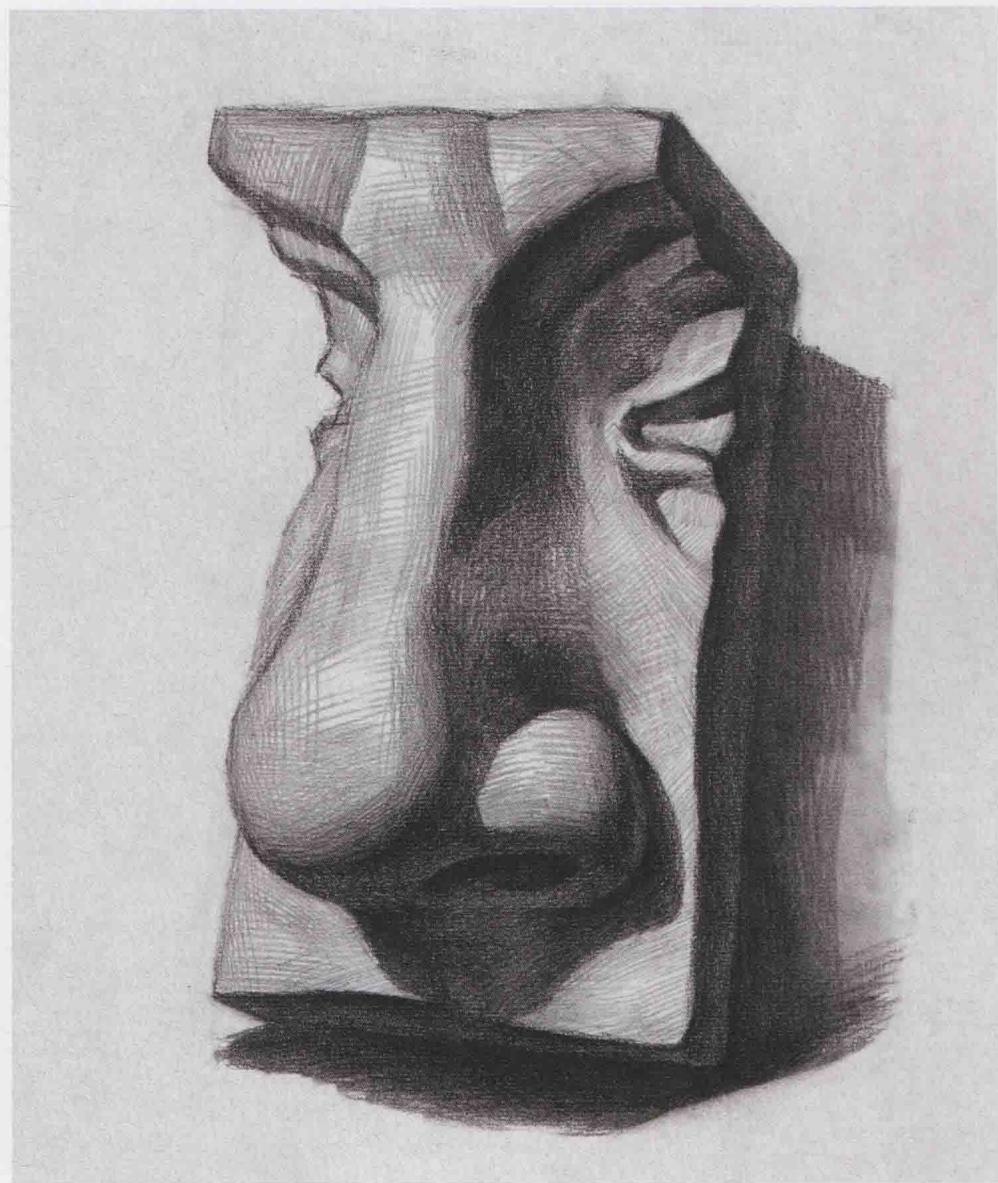
步骤一：概括地勾勒出圆面石膏鼻子的外形轮廓及大的结构转折关系。

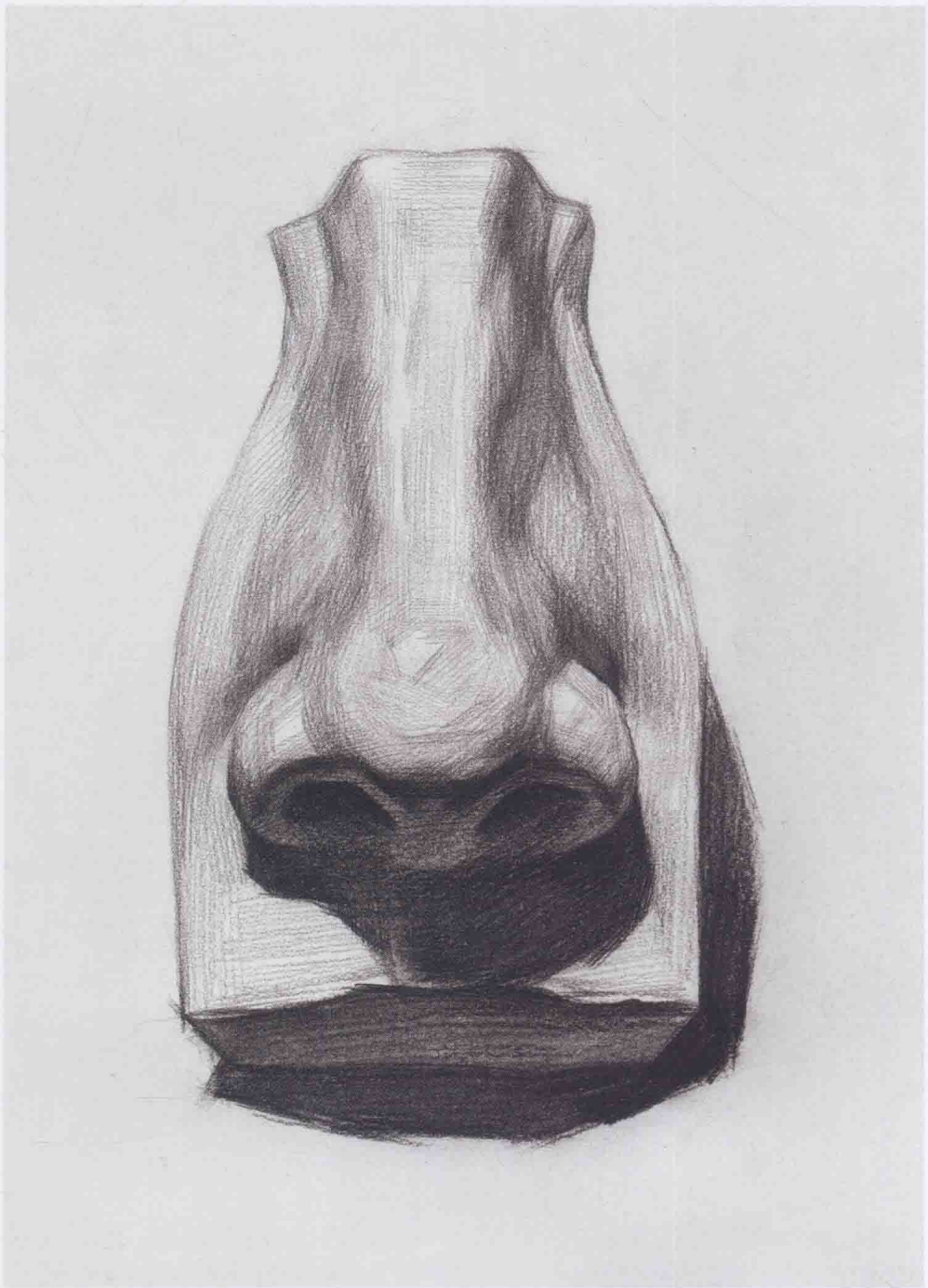
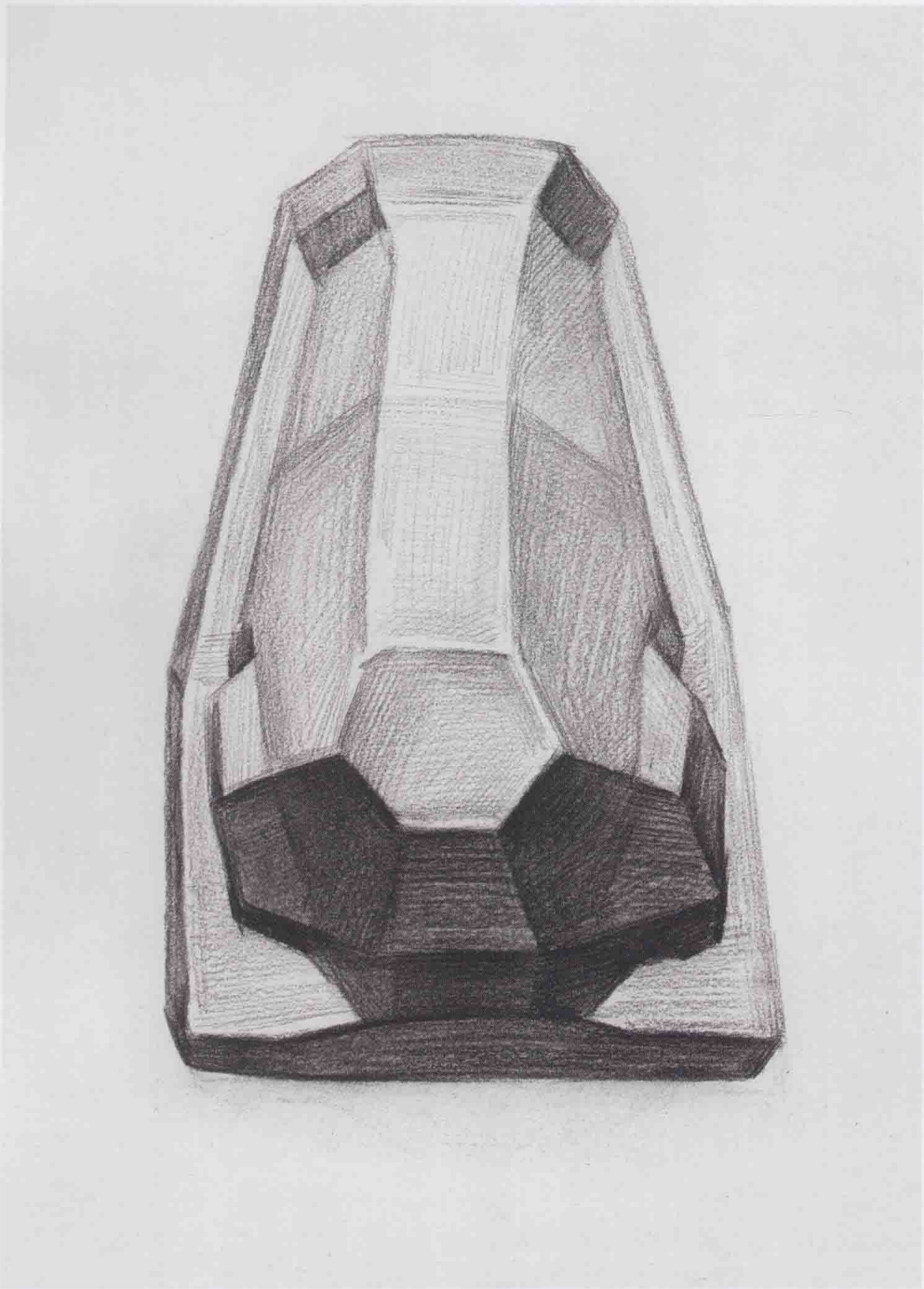
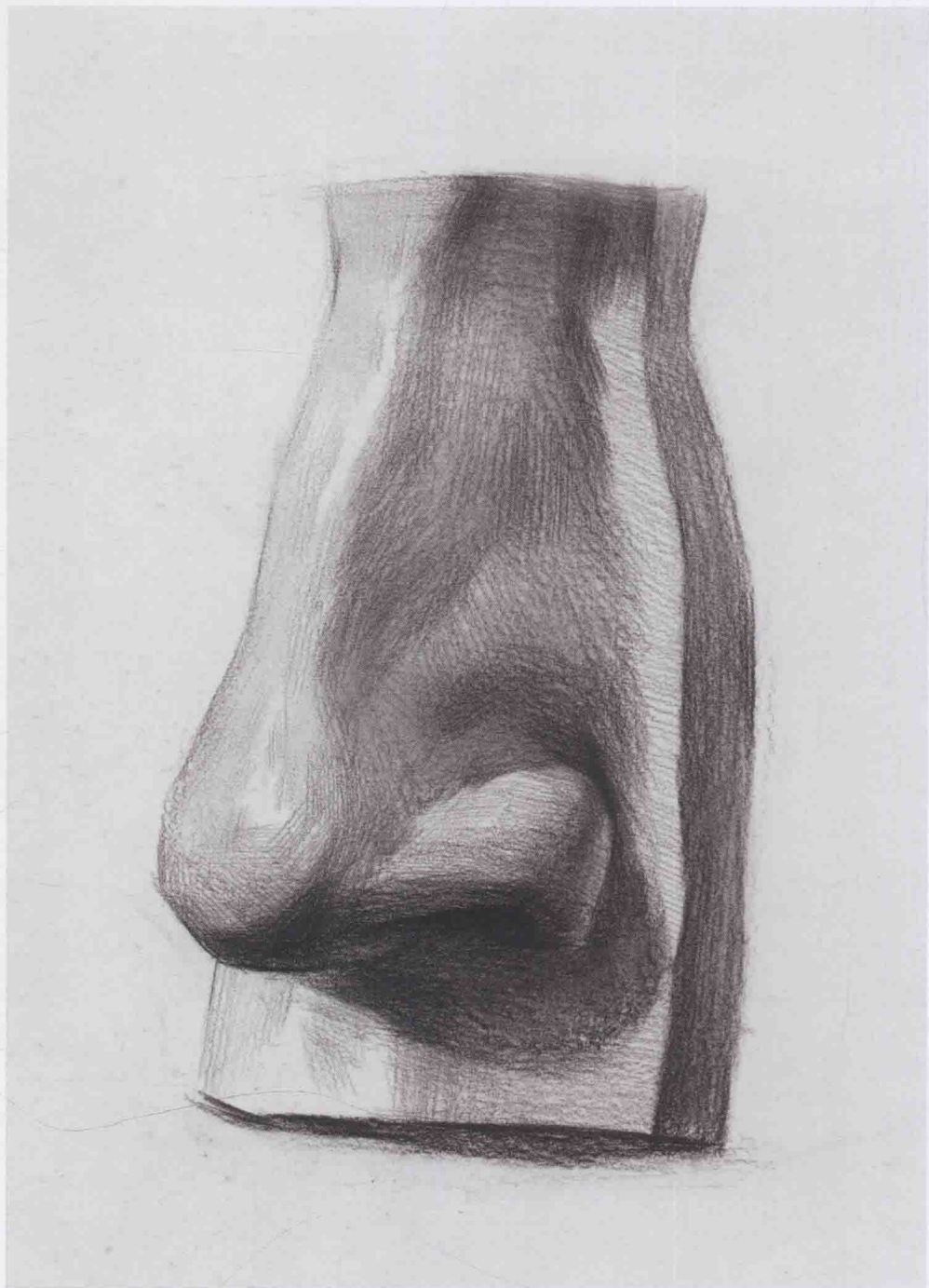
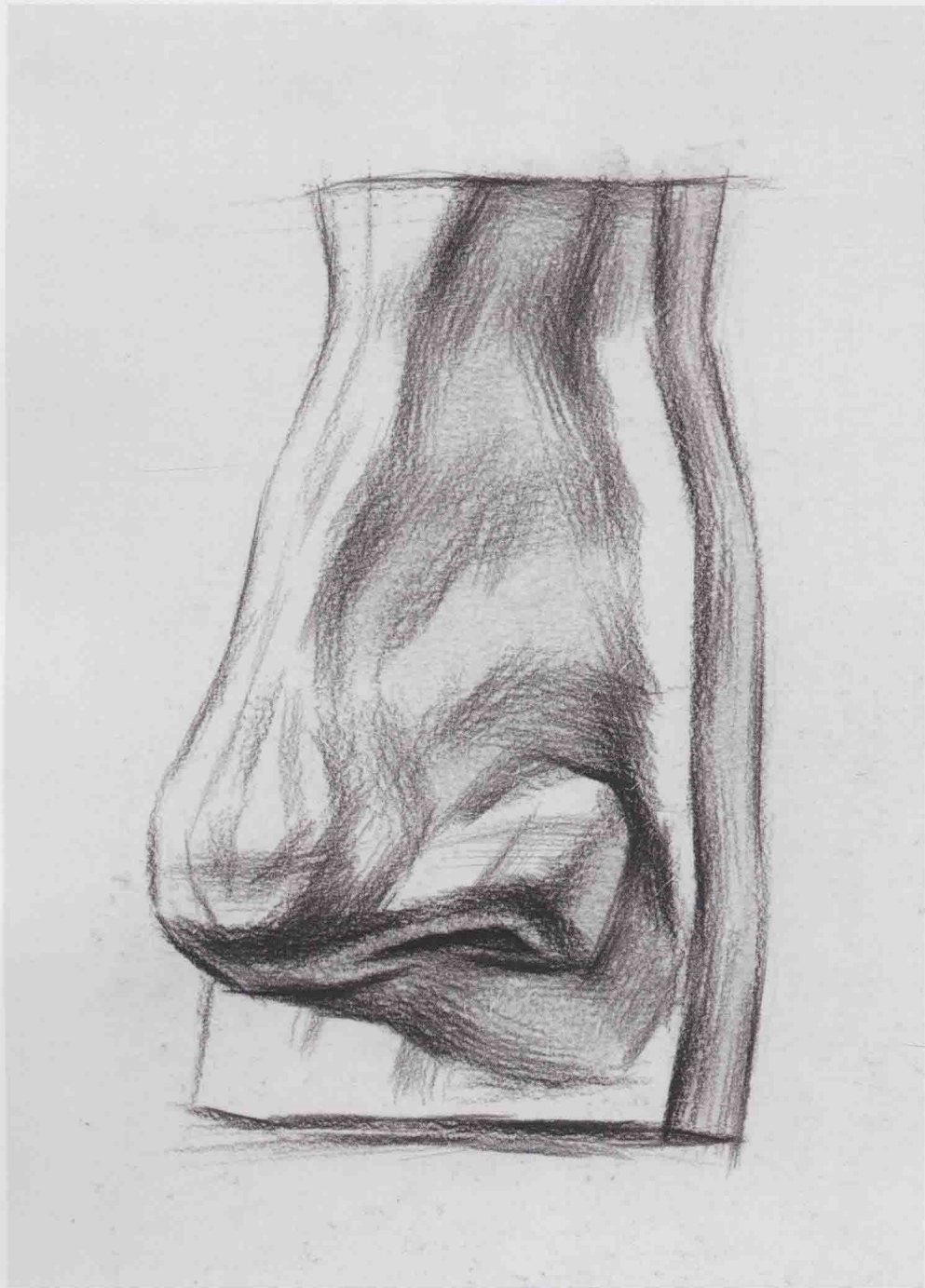
步骤二：从明暗交界线入手，画出暗面及投影的大致调子。

步骤三：画出亮面和暗面之间的灰面调子，使整个画面初步具有立体感。

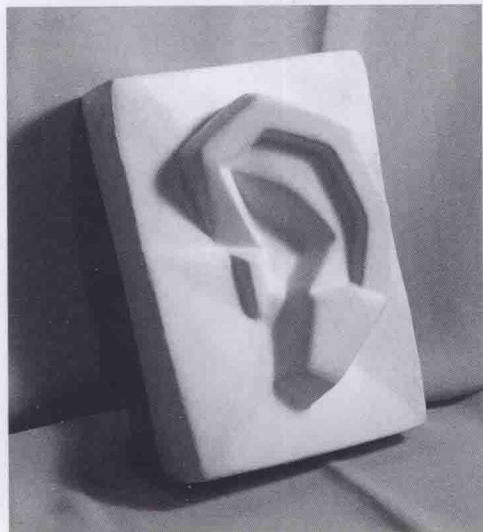
步骤四：对石膏鼻子进行深入刻画。丰富亮面调子，加强明暗交界线与灰面过渡调子的表现，要注意对比强弱和虚实变化。

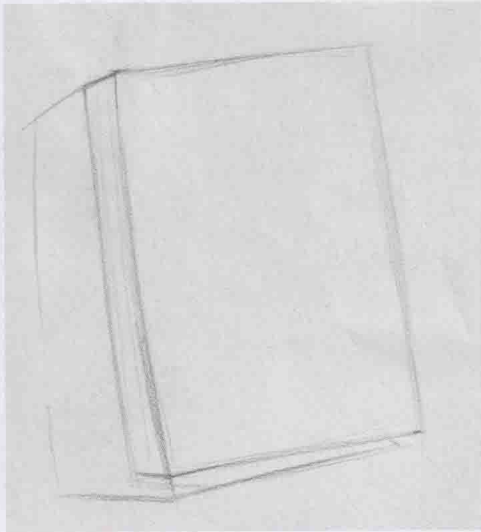
（四）耳朵

耳朵由于处在头部两侧，且因观察角度形成的透视变化及常常被头发所遮挡，因而作画时很容易被忽视或画得简单化。耳朵的结构转折变化较大，也比较复杂。耳朵主要由耳轮、耳屏、耳垂三部分构成。刻画时应用流畅而有弹性的线条表现其结构特征，再用面的虚实变化来表现厚度感和体积感。

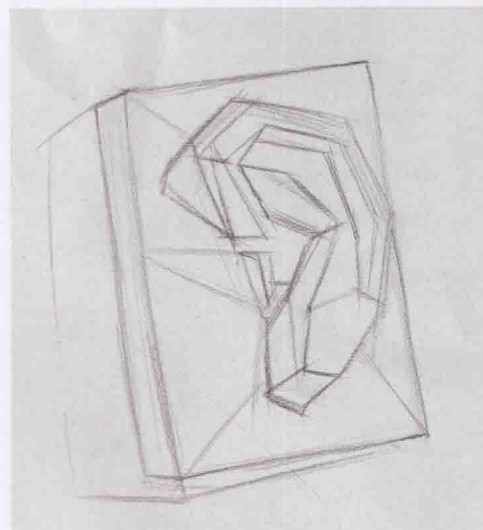
1. 切面石膏耳朵的表现步骤

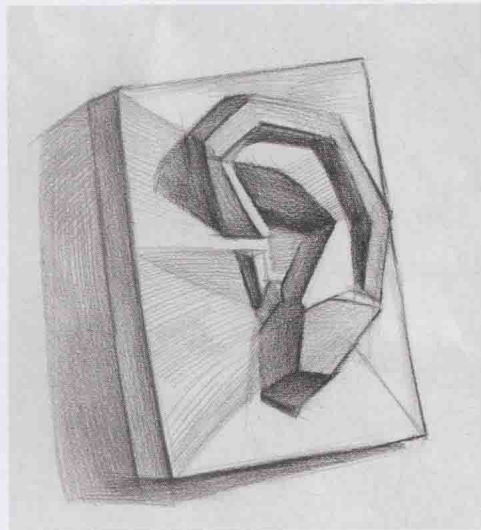
实物照片

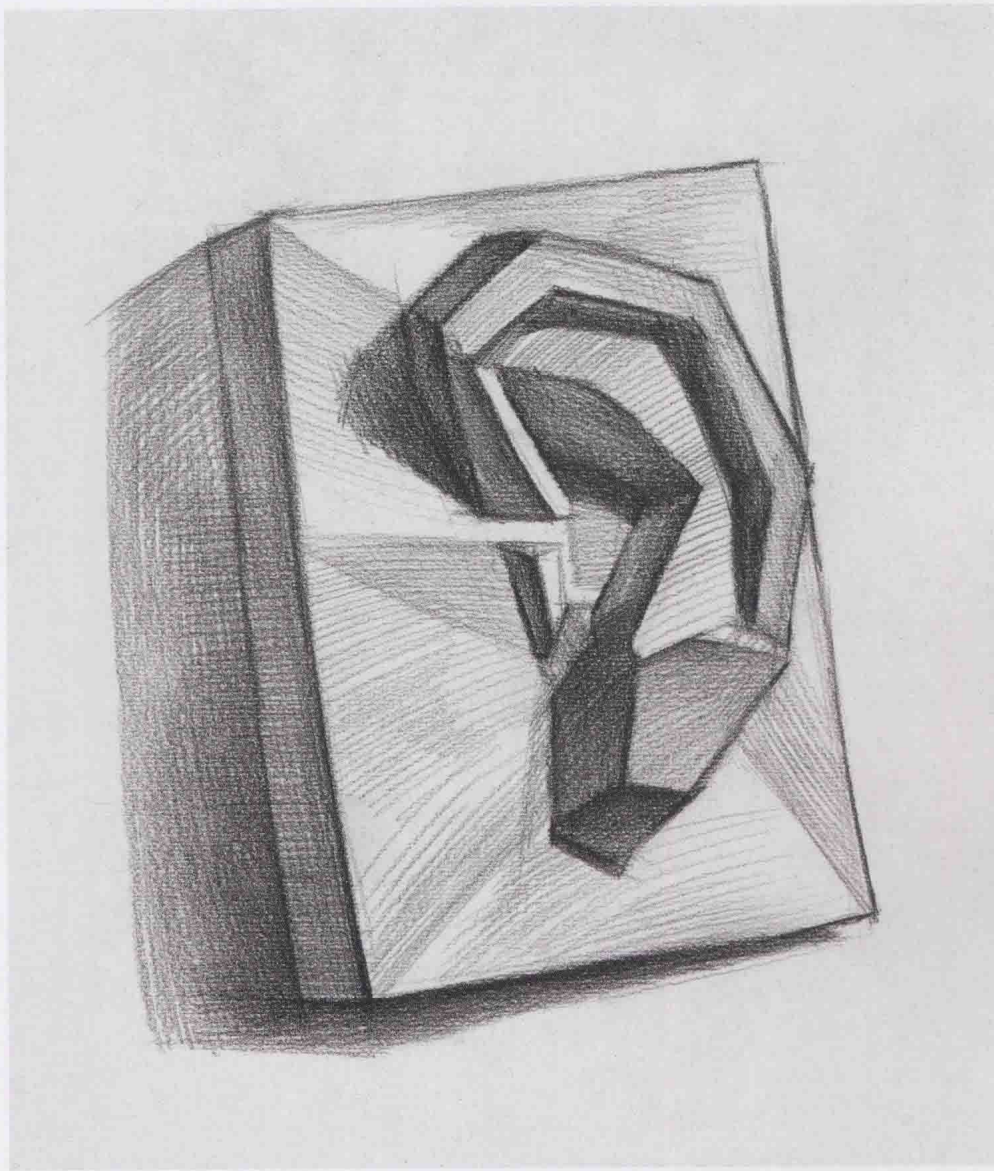
步骤一：用长直线画出切面石膏耳朵的外轮廓，要画准高、宽比例关系。

步骤二：画出石膏耳朵的各个结构转折面。

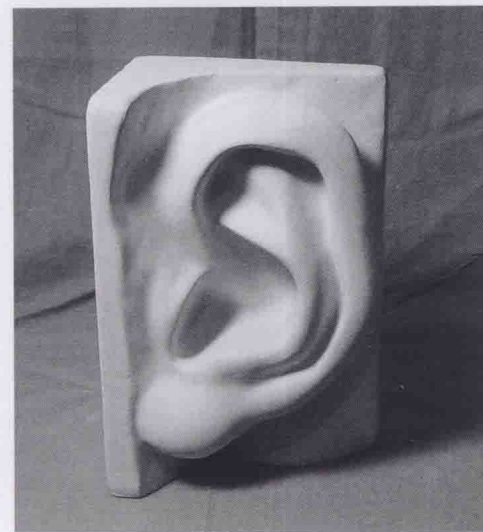

步骤三：用密集的排线铺出石膏耳朵暗面和投影的大致调子。

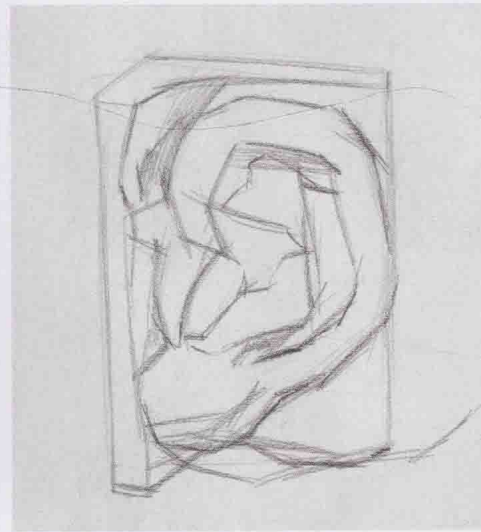

步骤四：进一步深入刻画石膏耳朵，画出亮面层次，强化结构转折和立体感。

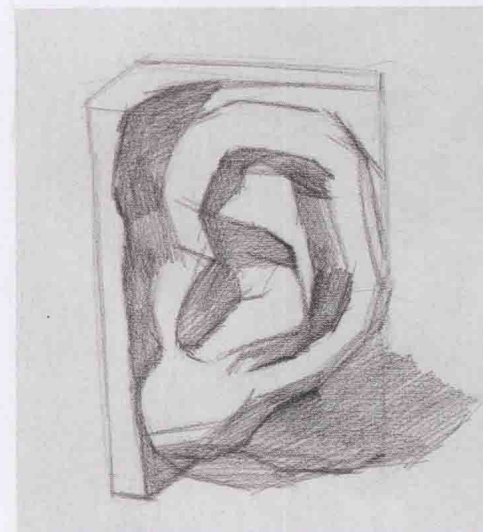
2. 圆面石膏耳朵的表现步骤

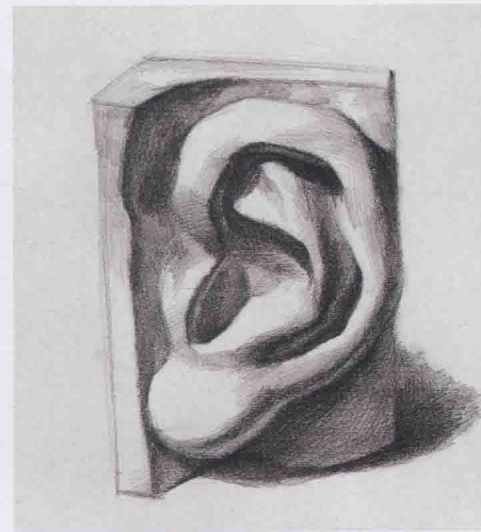
实物照片

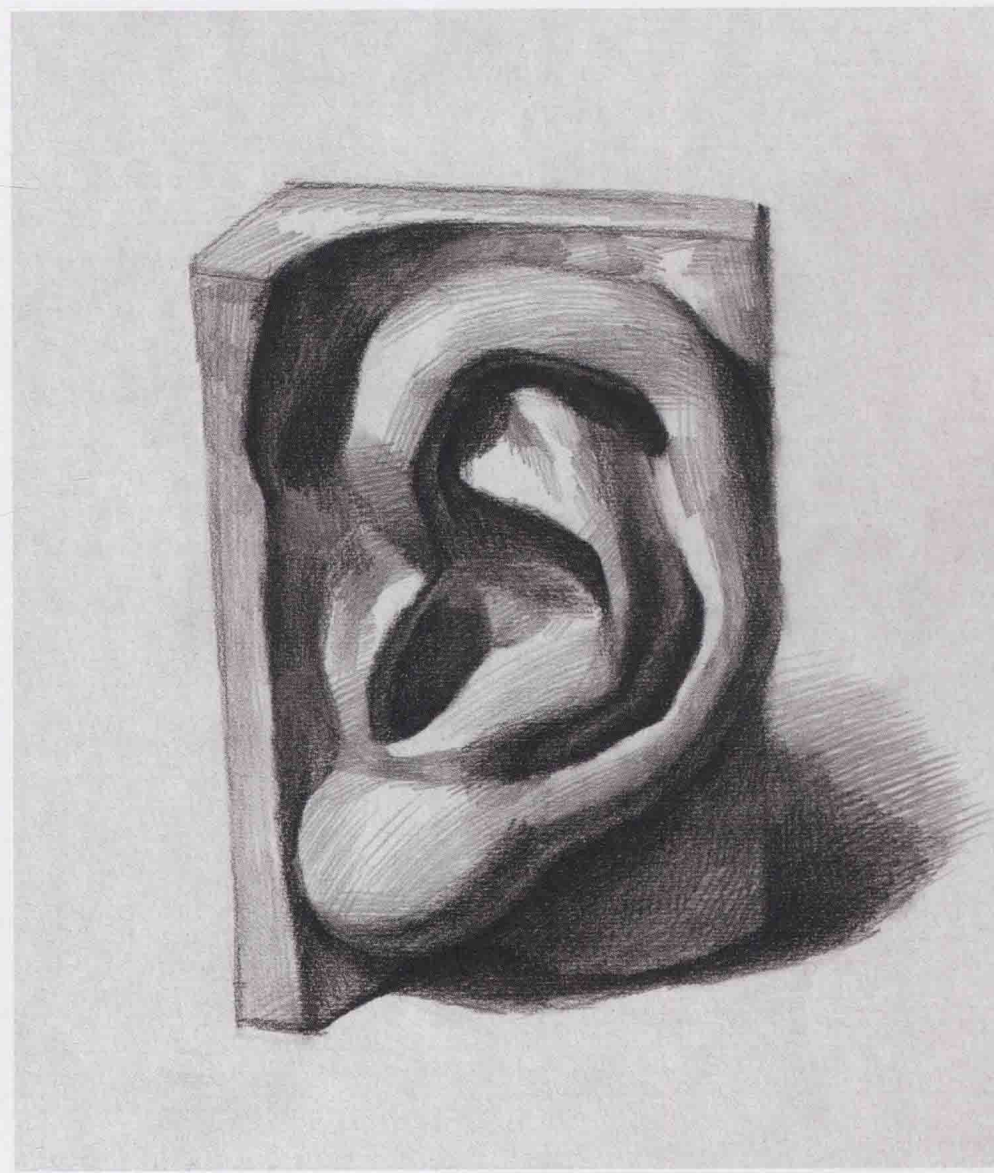
步骤一：用概括的线条画出石膏耳朵的外形轮廓和结构转折。

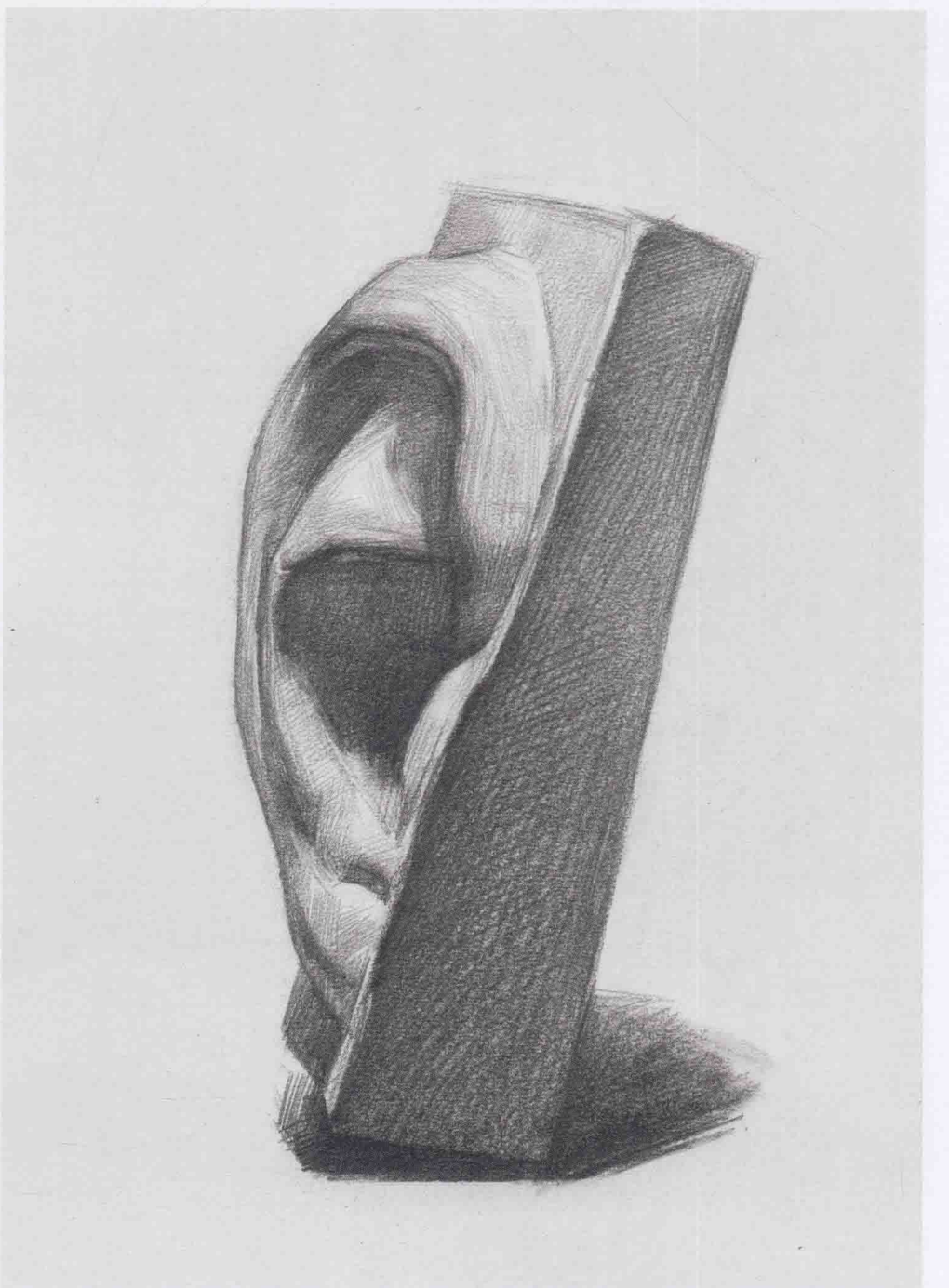
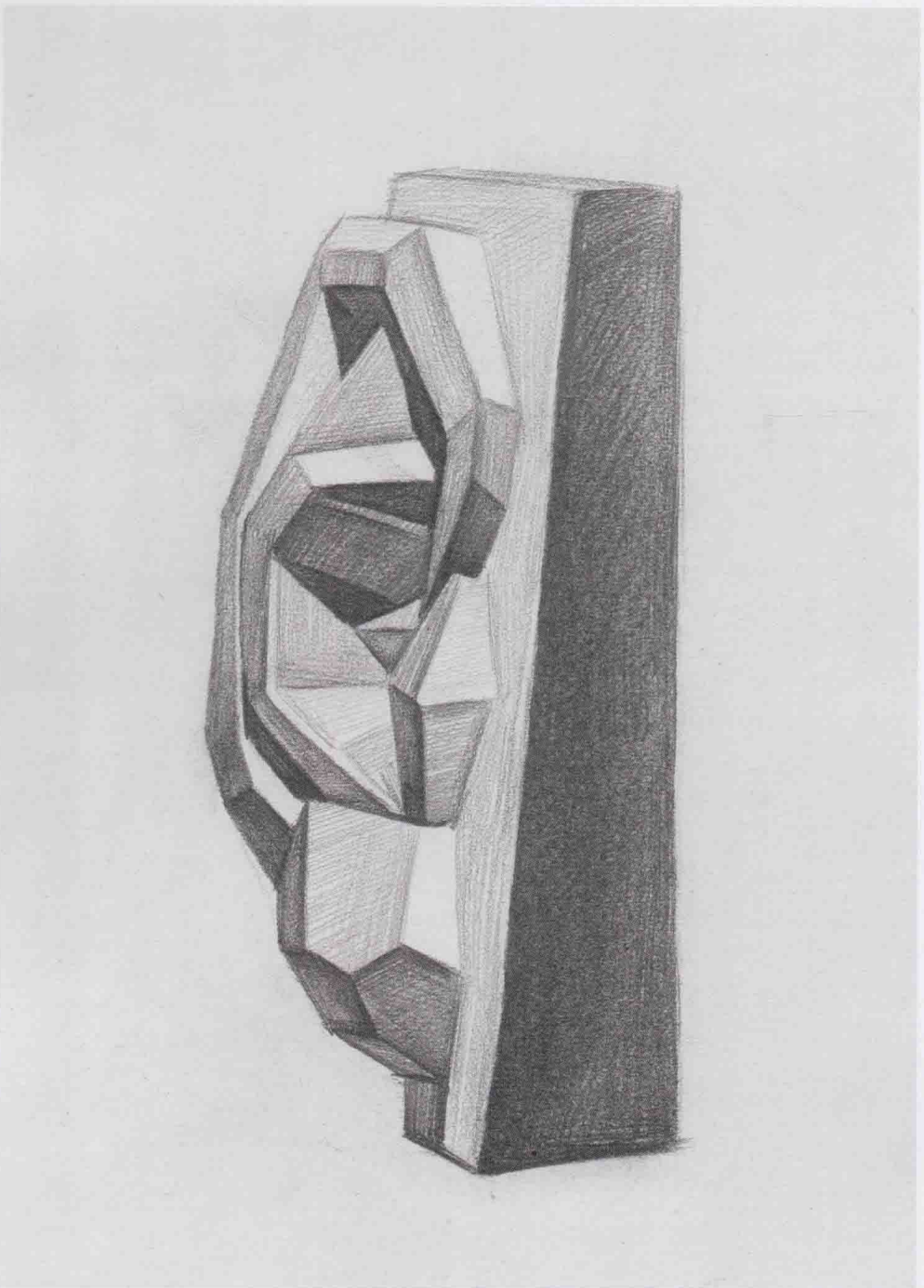
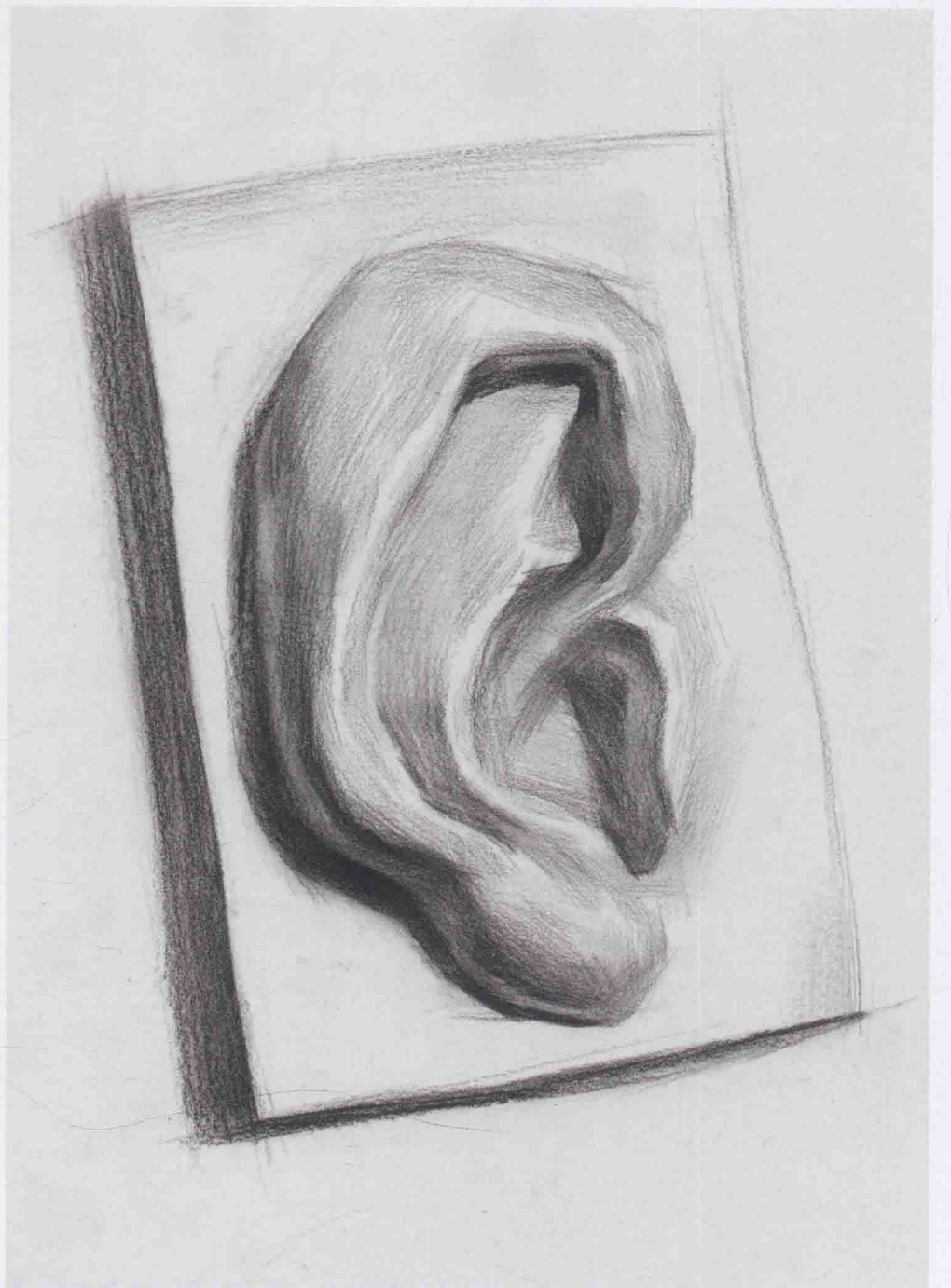
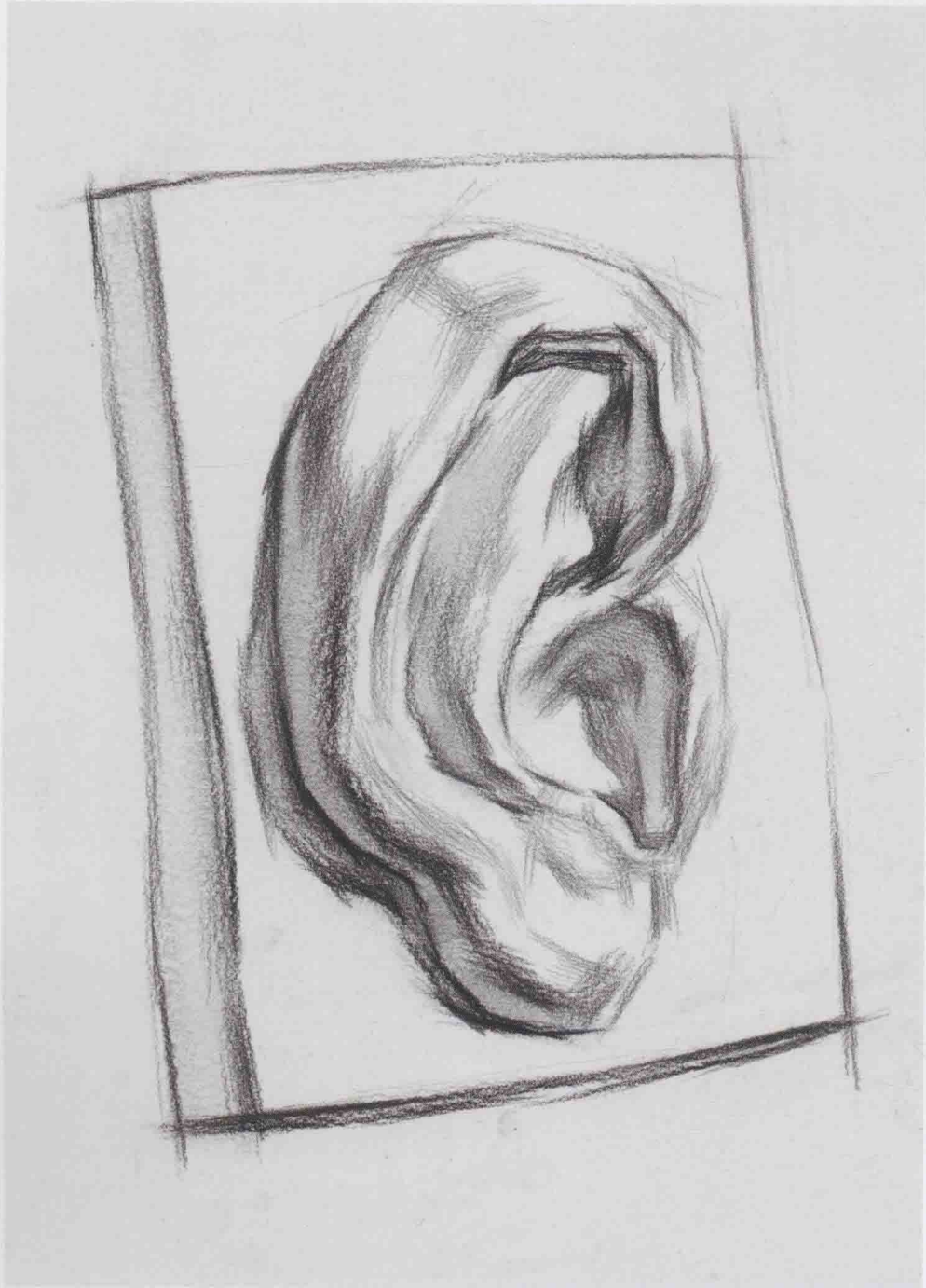
步骤二：从明暗交界线入手，用密集的排线铺出暗部和投影的大致调子。

步骤三：增加亮面和暗面间的过渡层次，逐步表现出画面体积感和空间感。

步骤四：进一步深入塑造石膏耳朵的细节特征，使画面表现更加完整。

三、石膏头像练习

(一) 画石膏头像和真人头像的区别

石膏头像与真人头像的质感不同，石膏头像是生硬的，质感较光滑，没有多余的褶皱，刻画时多采用较硬朗的切面方法去表现；而真人头像质感变化较丰富，蓬松的头发、柔软的皮肤以及质地不同的衣服陪衬，都需要用不同的笔法去表现。

石膏头像是完全静止的，真人头像有表情、有神态，比较生动。

石膏头像的棱角比较分明，特别是面与面之间的转折很清晰，结构也更明确；真人头像的结构转折要柔和一些，有较多方圆、虚实变化。

画石膏头像重点在于结构、明暗、质感的刻画，而画真人头像要在刻画结构、明暗的基础上进一步表达对象的神态、气质的特点。

石膏头像与真人头像在色彩上也不相同。石膏是全白色的，这种单一的颜色便于进行明暗的比较；而真人的毛发、嘴唇、眼睛、皮肤及衣服都有不同的颜色，本身就有较大的深浅变化，刻画时要处理好不同部分的固有色差别。

总的来说，画素描石膏头像可以训练对形体、结构、光影的理解；而画真人头像则可使素描的绘画性得到更大的发挥。塑造方面也有区别，画石膏头像要求造型基本功扎实才能画好，这是为画真人头像打下基础，是锻炼造型的能力；而画真人头像是在理解结构、肌肉走向的情况下才能画好，两者是不同的两个阶段。

